

№ 1 2008 год

педагогика искусства

Коротеева Е.И., доктор педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории пластических искусств, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования.

Отсроченные результаты эксперимента по системе развития способностей к художественно-творческой деятельности бывших учащихся экспериментальных классов

Система развития способностей младших школьников к художественно-творческой деятельности была начата в 1985-1986 году. В это время дети одного из экспериментальных классов школы № 62 города Кировского района города Москвы были первоклассниками. С целью обобщения результатов опытной работы и проверки эффективности системы развития способностей, мы встретились с бывшими учащимися одного из экспериментальных классов через 20 лет после начала эксперимента. Количество «учеников» составило 23 человека, в день встречи в 2005 году им было 26-27 лет. На встрече была смоделирована ситуация, подобная ситуации уроку изобразительного искусства в третьем классе. А именно: бывшим ученикам предлагалось выполнить те же графические задания «создание ассоциативных образов» средствами графики. Для работы отводилось то же время и предоставлялись те же материалы.

Кроме этого, в день проведения творческого задания в рамках отсроченного эксперимента, мы имели материалы личных бесед с бывшими учениками, ответы на вопросы анкеты, сгруппированные вокруг проблем, к которым обращались на уроках в процессе восприятия изобразительного искусства, объектов и явлений окружающего мира.

Цель встречи с бывшими учениками заключалась в получении информации о том, насколько развиты их способности (под которыми мы понимаем природные возможности мышления, восприятия, воображения, моторные функции руки, которые при освоении специфики выразительных средств изобразительного искусства, обретают статус художественных и получают развитие при систематических занятиях искусством). Другими словами, было необходимо узнать а какой степени у бывших учеников развито художественное восприятие, художественное мышление, художественное воображение, художественно – изобразительные функции руки; ощущают ли они в себе состояние творчества, которое мы развивали и поддерживали на протяжении экспериментальной работы; что помнят «учащиеся» из курса обучения, и главное, как качества личности, названные нами «способностями» помогают им в жизни.

Далее приведём обобщённые ответы «учеников» экспериментальных классов на вопросы анкеты, а затем проанализируем и сопоставим рисунки по заданной теме школьников второго класса и результаты того же задания, в той же технике, выполненного этими же «школьниками» спустя 20 лет.

Вопросы анкеты

А. «Школа» .

1. Вы любили рисовать в дошкольном возрасте?
2. Сохранилась ли эта любовь в школьные годы?
3. Случалось ли Вам испытывать высокую творческую активность в школьные годы? Если «да», то опишите эти моменты.
4. Есть ли у Вас желание встречаться с одноклассниками? Если «да»- то, что привлекает в этом общении, если «нет»- то в чём причина отторжения?

Б. « Студенческие годы».

5. Можно ли сказать, что в студенческие годы Вам были интересны творческие дела?
6. Какую позицию Вы занимали во всякого рода творческих видах деятельности: в походах, путешествиях, при подготовке к вечерам и т.д.?
7. Как Вы запоминали информацию, полученную на лекциях (читали конспекты, дополнительную литературу, представляли информационную ситуацию и т.д.)?

В.«Искусство и ты сегодня».

8. Помог ли Вам опыт художественно-творческой деятельности (ХТД) в жизни?
9. Повлиял ли опыт ХТД на занятия другими видами деятельности? Если «да», то каким образом, если «нет», то как Вы думаете, почему?
10. Помогает ли Вам искусство справляться с трудностями жизни?
11. Какая Ваша любимая цветовая гамма?
12. Сочетание каких цветов Вам нравится?
13. Какие цвета вызывают у Вас тяжёлое впечатление?
14. Какие цвета Вас радуют?
15. Испытывали ли Вы состояние высокой творческой активности за последние годы ? Если «да», то с чем это было связано?
16. Что бы Вы нарисовали, если бы была такая возможность?
17. Когда Вы слушаете музыку, возникают ли у Вас цветовые ассоциации? Если «да», то при восприятии какой музыки?
18. Когда Вы смотрите на какое-либо произведение искусства, возникают ли музыкальные ассоциации? Если Вы слушаете музыку, возникают ли визуальные ассоциации? Если «да», напишите название художественных и музыкальных произведений.

Г. «Искусство в твоём доме».

19. Имеете ли Вы дома альбомы по искусству?

20. Как Вы украшаете свой дом?
21. Есть ли у Вас дома художественные материалы?
22. Есть ли желание заняться художественно-творческой деятельностью?

Д. «Семья».

23. Кто в Вашей семье больше оптимист Вы или Ваша жена (муж)?
24. Используете ли Вы свой художественный опыт в воспитании детей?
25. Как Вы относитесь к творчеству своих детей?

Е. «Природа и ты».

26. Любите ли Вы прогулки на природе.
27. Возникают ли у Вас ассоциативно-образные связи при восприятии выразительных объектов природы?
28. Назовите случай, когда природа оказала на Вас наиболее сильное впечатление?
29. С чем у Вас ассоциируется «Звёздное небо»; «Бледный рассвет»; «Капли росы на траве»; «Синяя вьюга»; «Грустный день»; «Журчание ручья»; «Весёлый человек»; «Угрюмый старик»?

Приведём ответы на вопросы анкеты пятерых бывших учеников - наиболее ярких представителей каждого типа художественной активности. (Типы художественной активности школьников представлены в докт.дисс. автора. М., Институт художественного образования Российской академии образования, М., 2006 г.).

Аня И. (представитель «мало выраженного типа художественной активности»). Закончила Московский химико-технологический институт, работает в научной лаборатории, замужем, имеет трёхлетнего сына.

В первом классе Аня была одной из самых застенчивых школьниц. Ко второму классу художественная активность девочки стала наиболее выраженной. К середине третьего года обучения она была на последнем этапе развития способностей к художественно – творческой деятельности (Этапы развития способностей школьников к художественно-творческой деятельности представлены в докт. дисс. автора), имела предпочтение к живописи, уверенно и свободно могла выражать творческие замыслы средствами художественной выразительности изобразительного искусства.

1. Яркого воспоминания об увлечённости рисованием в дошкольные годы Аня не сохранила. Тогда она не любила рисовать, ей больше нравилось лепить или наблюдать как рисует для неё мама.
2. Однако в школьном возрасте у девочки появился интерес к художественно-изобразительной деятельности. С чувством радости Аня вспоминает несколько работ, выполненных на уроках

изобразительного искусства по темам: «Монотипия», «Пушистые пятна», «Рама» и др. До сих пор хранит графическую работу выполненную в технике «граттаж».

3. Высокую творческую активность Аня испытала при восприятии картины Н. Рериха «Небесный бой». Она и сейчас описывает восхищение, некоторый страх и другие чувства, охватившие её в тот момент.

4. Стремление к общению с одноклассниками у Ани выражено достаточно сильно. «Интересно узнавать, - пишет Аня, - как меняются ребята, с которыми прошло детство, узнавать их взгляды на жизнь. Но порой мы всё дальше расходимся, бывает трудно найти общий язык».

5,6. В институте ей не хватало творческой обстановки, которая присутствовала в школьные годы. Сама организовывать что-либо она не могла, но с «огромным удовольствием и энтузиазмом поддерживала все начинания...».

7. Содержание лекционного материала Аня запоминала, представляя себе творческие ситуации, «...которые происходили с молекулами и атомами во время их перемещения и реакций. Я представляла, кто из них сильнее и почему при одном составе компонентов молекулярные решётки рушатся, а при другом выстраиваются».

8. Связь между творчеством, которым она занималась в школе, и сегодняшним днём Аня видит в следующем: «У меня развился интерес к окружающему миру. Мне интересны люди, природа, искусство; интересно рассматривать не только художественные произведения, но и маленькие уголки природы и даже совсем маленькие миры на цветах, коре деревьев, маленькие песчинки, листочки, почки. Я очень хорошо помню, как мы это «проделывали» на уроках изобразительного искусства».

9. Аня полагает, что «...творчество - это новый подход к решению задач,

а в жизни решать новые задачи приходится каждый день. И этот творческий прорыв, без которого нельзя было обойтись на уроках, я сохранила. Мне повезло! Поэтому всё новое меня радует, т.к. я могу с этим справиться».

10. В трудные минуты, а они сопряжены в жизни Ани, главным образом, с состоянием усталости, Аня берет в руки альбомы по искусству и, слушая музыку, рассматривает их.

11. Любимая цветовая гамма - серо-белая и зелёно-бежевая.

12. В любимых цветовых сочетаниях она называет белый, серый и голубой.

13.14. Тяжёлые впечатления вызывают цвета фиолетовых оттенков. Радуют жёлтые и тёплые зелёные цвета.

15. Состояние творческой активности в последние годы Аня испытывает перед Новым годом. Это связано тем, что она не только продумывает вид новогодних подарков, но и их содержание для каждого члена семьи и друзей. Кроме подарков, Аня всегда стремится подготовить какой-нибудь общий сюрприз для всех.

16. Если бы была возможность, Аня нарисовала бы портреты своих друзей «... и не обязательно, чтобы портрет имел сходство, главное — чтобы в нем был выражен образ этого человека».

17,18. Отвечая на этот вопрос, Аня указывает на музыкально-цветовые ассоциации, вспоминая нашу методику «Слушай и увидишь, смотри — и услышишь». Цветовые ассоциации чаще возникают при восприятии музыки. «Например, вальсы Ф. Шопена - это движение бордово-белых цветов, а музыка А. Вивальди - это течение зелёных, белых и бледно-голубых оттенков».

19. В домашней библиотеке у неё много книг и альбомов по искусству. Дома есть картины с вернисажа. «Всё-таки я больше люблю «живую» живопись, - признаётся Аня, - чтобы потрогать можно было, рассмотреть фактуру. Люблю рассматривать каждый кусочек живописной работы».

20. Для украшения интерьера Аня использует выше названные цвета, а также керамику, лоскутные панно.

21, 22. Художественных материалов дома недостаточно, но желание рисовать возникает часто, особенно в походах. «Недавно, когда выпал первый снег, и всё вокруг было как в сказке, - пишет Аня, - я пожалела, что не имею хорошей гуаши. А ещё я нарисовала бы закаты как у А. Куинджи».

23. Ведущая роль в семье принадлежит мужу, который, по её словам, большой оптимист.

24. Аня имеет определённые ориентиры в будущем воспитании сына: «Уже сейчас, - говорит Аня, - я показываю Егору как смешивать краски, какие цвета можно получить и какое настроение ими передать». Аня старается подбирать детские игрушки, разнообразные по цветовой гамме «... чтобы успокоить или развеселить ребёнка».

25. К творчеству своих детей Аня намерена относиться с уважением. Она уверена, что сможет не только поддерживать, но и беречь творческое состояние детей.

26, 27, 28. Аня любит природу. При восприятии природных объектов, у неё всегда возникают ассоциации. Так, вспоминая закат в горах, она говорит: «Солнце зашло за гору, похожую на корону сказочных королей и так осветило небо, что казалось, будто не гора, а извергающийся вулкан - алое зарево на чёрном небе и силуэт горы-короны. Каждую секунду образ менялся, возникали оттенки необыкновенной красоты. Казалось, что такое невозможно, а всё это было !».

29. Ассоциативный ряд к заданным образам, у Ани был следующим: «Звёздное небо» - «Флаг мусульман или звездочётов»; «Бледный рассвет» - «Пастельные мелки»; «Капли росы на траве» - «Ландыши»; «Синяя вьюга» - «Тёплая избушка и огонь в камине»; «Журчание ручья» - «Музыка эпохи барокко»; «Весёлый человек» - «Яркий солнечный день».

Юрий Р. (представитель «устойчивого типа художественной активности»).

Закончил Московский авиационный институт, работает инженером электронной аппаратуры, не женат.

В начальных классах Юра был активным школьником, инициатором классных затей и творческих дел. Глубоко переживал события классной жизни, был хорошим и надёжным помощником классному руководителю. Умения Юры в области художественной деятельности находились в динамике. Мальчик испытывал душевный подъём от общения с одноклассниками, особенно если оно строилось на общем творческом деле.

1. В дошкольные годы у Юры было много творческих задумок, реализовать которые он не мог: «Я почти не умел рисовать», однако в школьные годы «Я чему-то научился», - пишет Юра.

2. К изобразительной деятельности мальчик всегда относился с интересом. Самыми любимыми занятиями, которые Юра выполнял с радостью и вдохновением, были пейзажи. Ему нравилось их не только изображать, но и рассматривать на слайдах. «Рассматривание неба, воды, земли, цветущих трав, освещение в природе, - пишет Юра, - всегда было, есть и будет моим любимым занятием».

3. Состояние творческой активности у Юры вызывало наблюдение цветовых переходов в работе с красками при создании цветовой композиции «Лунный свет» и при работе с рамкой. «Особенно хорошо помню уроки, когда рисовали ароматы, запахи, вкусы - всё в цвете». Возволнованное и возвышенное состояние у него было при изучении культуры Японии, когда создавалось общее панно «Цветение сакуры», «Водопады», «Праздник воздушного Змея». «Мне всегда казалось, что мой рисунок окажется самым маленьким, незаметным, и я старался изо всех сил! И хорошо получалось, помню...»

4. Потребность встречаться с одноклассниками прочно вошла в жизнь Юры. К старым друзьям он «...испытывает просто тягу».

5. В студенческие годы Юра был в центре всех творческих дел, «Это, наверное, нескромно, - пишет он, - но мне кажется, что без меня почти ничего не обходилось на факультете. Организовывал походы, был Дедом Морозом, Буратино. Я достаточно хорошо разбирался в своей специальности, поэтому отбоя от желающих проконсультироваться не было. А потом я по натуре такой человек, что не умею отказывать...».

6. К профессиональной деятельности Юра относится как к творчеству: «Я инженер, разработчик и создатель нового. И какая же бывает радость, когда в результате всё получается!».

7. Информацию, полученную на лекциях, Юра запоминал сразу, т.е. по его словам, ему было всё интересно и понятно.

8-9. Опыт творческой деятельности очень помог в жизни. «Творчество - это сама жизнь. - говорит Юра. Без творчества я не представляю себя». Он вспоминает как на уроках рассматривал фотографии известного мастера В.А. Гиппенрейтера и какое неизгладимое впечатление они всегда на него производили. «Я попросил родителей, - пишет Юра. - дарить мне только альбомы фотографий Гиппенрейтера; бывал на его выставках».

10. Практические занятия фотографией, знакомство с её технологией, а также рассматривание лучших образцов, помогают ему справляться с трудностями и плохим настроением.

11-14. Отношение к цвету у Юры связано с решением проблем получения хорошего колорита в фотографиях. Именно поэтому самыми тяжёлыми цветами он считает сине-зелёные с серым, противоположные чувства он испытывает к тёплым - сочетанию жёлтого, красного с оттенками оранжевого.

15. Состояние высокой творческой активности у Юры связано с обучением в институте. «Все годы в институте можно отнести к такому состоянию. Я летел в институт как на крыльях, стремился поработать на кафедре. Конечно, были трудные предметы, тяжёлые моменты в жизни, но в памяти хранятся большей частью светлые дни. Я получал громадное удовольствие, когда после моих объяснений кто-то понимал сложную часть предмета. Однажды ответ на трудную задачу пришёл ко мне во сне! Я проснулся в холодном поту и меня пронзила мысль, что мозг работал даже ночью».

Творческая активность проявляется у Юры при подготовке подарков. Он долго думает над ними и преподносит самым неожиданным образом. Например, подвесит подарок к форточке, позвонит в дверь, оставив подарок на пороге, а сам скроется, или спрячет подарок в холодильник и т.д.

16. «Если бы была возможность, я бы нарисовал рыбалку, или лучше прыжки рыбы над водой в лунную ночь».

17, 18. Ассоциации возникают в связи с живописью И. Левитана и музыкой П.И. Чайковского.

19. Книги по искусству дома есть. Юра коллекционирует художественные альбомы с пейзажами И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи.

20. К украшению своей квартиры относится скептически. Главным дополнением жизни в квартире являются фото-пейзажи с хорошей полиграфией.

21. Из живописных материалов выделяет только акварель. К ней Юра обращается в связи с работой над фотографией. Из графических материалов больше нравятся гелевые ручки, чёрные фломастеры, перья и тростниковая палочка («ещё от школы осталась»).

22. Желание заняться творческой деятельностью есть. Это занятия фотографией.

26. Природу Юра любит, особенно часы, проведённые на рыбалке.

29. Ассоциативный ряд к заданным образом у Юры следующий: «Звёздное небо» - «Чистая ночь, холод в палатке». «Бледный рассвет» - «Это обязательно рыбалка. Сидишь в лодке, солнце только встаёт, от воды поднимается лёгкий пар, опускается туман и будто находишься в другом измерении». «Капли росы на траве» - «Почему-то сразу по такой траве хочется пробежать босиком. Да ещё паутинки в росе! Вспоминаю школу - мы их так здорово рисовали...». «Синяя вьюга» - «Домик, занесённый снегом. Сугробы и одиночество». «Журчание ручья» - «Обязательно весна, яркое солнце переливается в каплях воды. Счастье!» «Весёлый человек» - «Радость. Любовь. Свадьба». «Угрюмый старик» - «Старая заброшенная деревня, полуразрушенные избы».

Елена Я. (представитель «скрытого типа художественной активности»).

Закончила педагогическое училище. Учитель начальных классов, замужем, имеет дочь. В первом классе Лена была очень замкнутой; чувство какой-то ущербности и печали было во всём её облике. Но Лена всегда, если не участием, то сопереживанием откликалась на события классной жизни, привязывалась к учителям, которые вызывали у неё симпатию.

1. В дошкольном возрасте Лена любила рисовать, но, по её воспоминаниям, рисовала всегда одно и то же, т.е. что умела - домики, цветочки, летящих птиц.

2. Школьная жизнь внесла изменения в творчество Лены. Мама купила ей гуашь, и Лена повторяла дома все задания, которые выполняла на уроках изобразительного искусства.

3. Высокая творческая активность, по словам Лены, в школьные годы сопутствовала ей часто, однако она нередко стеснялась своих успехов. «Мне нравилось смешивать краски и «цветной сметанкой» заполнять белые листы.

Лена пишет: « Иногда даже не имело значения что мы рисуем, главное для меня было получить как можно больше цветовых оттенков и плавно их соединить. Это меня всегда радовало». Большое впечатление на Лену производили уроки, по методике № 2 «Смотрю и чувствую». Она

подробно описывает чувство удивления, когда вместо кисти и пера было предложено рисовать пальчиками. «Я так удивилась, подумала Вы шутите !»

4. Лене приятно встречаться с некоторыми одноклассниками. При общении с ними, она искренне выражает радость от того, что в школе не имела возможность быть с ними на одном уровне по успеваемости, популярности, внешности, одежде. Теперь же внешняя привлекательность, а также сформировавшаяся коммуникабельность, уверенность в себе, делают встречи с одноклассниками желанными и радостными.

5, 6. Во время учёбы в училище Лена была инициатором многих творческих начинаний. Она умела придумывать неожиданные и оригинальные «затеи», а проявления её фантазии ждали как «экстренную помощь». «Мне всегда хотелось что-то придумывать. Я часто предлагала дополнительные условия при оценке результатов конкурсов среди учителей и детей, новые задания».

«Часто на уроках по методике преподавания изобразительного искусства, - пишет Лена, - рассказывала обо всём, что помнила. О холодных и тёплых цветах, о контрастах в живописи и графике, о создании необыкновенных образов. Мои рассказы всегда были подробными и конкретными».

7. Содержание лекций Лена запоминала при чтении конспектов, но чаще всего, она представляла ситуации уроков, на которых объясняла какую-то тему. «Вот сейчас вспоминаю... и кажется, что не преподаватель читает «лекцию, а я сама. И ещё помню как после занятий иду домой и в воображении создаются картины: как я стою у доски и объясняю детям новый материал».

8. Вспоминая школу, Лена может в мельчайших подробностях описать какую-либо ситуацию, рассказать о своих переживаниях, мыслях. Так, проводя уроки по изобразительному искусству, Лена умеет, по её словам, передать детям свои чувства, пережитые в школьные годы, на таких же занятиях.

9. В школьные годы мы наблюдали оригинальное образное восприятие девочкой художественных материалов, нестандартный подход к выполнению заданий на уроках, что приносило в её опыт творческое отношение к другим занятиям. «Я занималась балетными танцами, — пишет Лена, - и всегда во время исполнения воображала себя то феей, то мотыльком или птицей, или падающим листочком, или течением реки».

Уроки изобразительного искусства Лена проводит сама. «Я беру в руки кисть и показываю детям, что умею. Помню наш цветовой круг, путешествия из царства одного цвета в другое. На своих уроках точно так же «путешествую с детьми...».

10. Лена уверена, что в трудные минуты искусство помогает восстанавливать душевное равновесие - в минуты усталости она слушает музыку; при нервном состоянии - танцует. «Как-то меня обидели-, вспоминает Лена, - так сильно, что я не знала, как теперь быть. В этот момент я сидела в кресле, что-то рисовала карандашом и думала...,а потом увидела, что получилась неплохая графическая композиция». Трудности жизни разрешаются у Лены в будничные дни при встрече с детьми на уроках творчества: «Я так радуюсь с ними, вдохновляюсь и отдыхаю душой!».

11-14. Лена часто бывает на художественных выставках, в музеях искусства. Любимая цветовая гамма - сине-голубая. К цветовым сочетаниям относится избирательно: «...смотря в чём эти

сочетания. Если в кухонной посуде, то мне нравится оранжево-красные цвета, если в одежде - белые...».

15. Желание заняться собственным творчеством есть всегда. Оно реализуется в еженедельных занятиях с детьми живописью, графикой, аппликацией. «Иногда на уроках так разойдусь, - пишет Лена, - что не могу остановиться, всё рисую, рисую...». Особенно когда объясняю детям содержание творческих заданий».

Творчество сопровождает Лену всегда: дома, на работе, в педагогическом коллективе. Она часто придумывает праздники для младших школьников, организует совместные игры между классами, творческие конкурсы родителей и т.д.

16. Возможность рисовать у Лены есть два дня в неделю. «Поэтому я, вспоминая школьные уроки, рисую с детьми настроения, впечатления от хорошего дня, от ароматного яблока, от красивой музыки...».

17. Лена имеет богатое ассоциативное цвето-музыкальное восприятие. Например, «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» представляется ей движением всего цветового спектра, а «Кармен-сюита» Р. Щедрина - сочетанием красных и чёрных цветов с белыми пятнами.

18. Изделия народных промыслов Лена связывает с русскими протяжными песнями.

19. «Альбомы по искусству мне необходимы - это для работы». Конечно, у неё они есть. Лена радуется тому, что родители её учеников, высоко оценивая творческое начало молодого педагога, щедро дарят ей книги, каталоги, репродукции по искусству.

20. В устройстве быта использует некоторые приёмы, усвоенные на занятиях по изобразительному искусству. «Я хорошо запомнила, что красный и зелёный цвета усиливают яркость друг друга, поэтому всегда при сервировке стола, около красных овощей и ягод кладу зелень. И ещё помню упражнения на ритм элемента, поэтому - ягодами украшаю горячие блюда и даже кашу».

В украшении дома Лена проявляет хороший вкус, используя растения, зеркала, белоснежные воздушные занавески, большое значение придаёт наличию в доме светильников.

21, 22. Художественные материалы дома имеются в большом количестве для занятий с дочкой. Желание заниматься художественно-творческой деятельностью реализуются в педагогической работе с детьми и с дочкой.

23. Творческая активность Лены обуславливает оптимистический взгляд на жизнь и ведущую роль в семье. «Мне часто приходится веселить мужа, тормошить его - включаю музыку, придумываю ему весёлые задания по дому. Чтобы он не огорчился, расписываю задания на неделю и каждый понедельник выдаю «путёвки на творческие дела по дому».

24, 25. При наличии свободного времени Лена читает дочке или рисует с ней. Готовя её к школе, Лена объясняет ей «тайны цветового круга», «особенности контрастных и дополнительных цветов», «сочетание выразительных возможностей палочки и тонкой кисти...», а также сочетание различных техник и материалов».

26-28. В жизни Лены природа занимает важное место. Она вспоминает закат на Чёрном море, «море земляники в Рязани». Большое впечатление произвело посещение леса в день свадьбы.

29. Ассоциативный ряд к заданным образам у Лены следующий: «Звёздное небо» - «Грациозный конь». «Бледный рассвет» - «Прозрачная вода». «Капли росы на траве» - «Слёзы на щеке». «Синяя вьюга» - «Музыка Снежной Королевы. Её шаль». «Грустный день» - «Пронзительный взгляд. Сухой кусок хлеба». «Журчание ручья» - «Локоны волос. Песня ребёнка». «Весёлый человек» - «Хорошая книга. Иногда состояние тревоги». «Угрюмый старик» - «Колыбельная. Туман у большой скалы».

Алексей Ш. (представитель «гиперактивного художественного типа»).

Закончил три курса Московского приборостроительного института. Заместитель директора коммерческой фирмы. Женат второй раз.

Неуемная художественная активность Лёши отражалась на всей его творческой жизни. Азарт и стремление к лидерству проявлялись при общении с одноклассниками, знакомыми, родителями, но особенно в творческих делах различных коллективов сверстников.

1. В дошкольном возрасте Лёша любил рисовать, но чаще он вспоминает занятия лепкой. «Мне нравилось мять пластилин, вытягивать его».

2. В школьные годы увлечение творческой деятельностью нашло своё максимальное выражение. Художественная натура мальчика проявлялась на каждом занятии и во внеурочное время в творческих делах, которые он всегда придумывал после уроков и в каникулы.

3. Вспоминая уроки изобразительного искусства, Алексей говорит о том, насколько сильно он ждал их. «Мне казалось, что наконец-то я создаю то, что мне хочется. У меня захватывало дух, когда мы работали гуашью. Мне почему-то доставались большие листы бумаги, и я очень старался красиво смешивать цвета и рисовать крупными формами». Кроме того, Лёша вспоминает некоторые задания по графике: «Я тогда как помешанный ходил! Эти закорючки сводили меня с ума. Я их постоянно рисовал, изрисовывал ими тетради. Получалось неожиданно и здорово. Ловил себя на мысли, что вот на эту закорючку у меня не хватит воображения, но получались такие непредсказуемые образы, которые могут сложиться только в моменты высокого творческого озарения».

4. С одноклассниками встречается с радостью. «Мне кажется, - говорит Лёша, - что я их всех люблю!».

5. 6. «В том-то и дело, что творческие дела - это моя жизнь. А в институте такая скукота была. Все только и зубрили. Раскачать кого-нибудь на поход, организацию вечера, встречи... было невозможно», - вспоминает Алексей».

7. «Помню, что учил лекции под музыку. Даже пропевал арии на некоторые правила». Сегодня жизнь Алексея сопровождает творчество. Он мастерит из дерева, лепит из глины, часто думает о живописи и рисует. «Когда я вижу красивые лица, цветы, облака, - пишет Лёша, - я представляю как это можно передать на бумаге». Дома он рисует вместе со своей женой-одноклассницей Ирой Щ. Она профессиональный художник.

9. Опыт художественной деятельности, по его словам, воспитал «вкус и оригинальный взгляд на мир». Алексей рассказывал много историй, в которых его нестандартный взгляд помогал разрешать сложные ситуации и избегать потери. «Я помню, - говорит Лёша, - как на уроках ИЗО мы находили образы в формах фонарей, в стульях, в часах, в самоварах, каретах. А в природе

езде образы. Одно небо с облаками чего стоит! А сугробы, листопад, земля с растительностью, цветы, вода...».

10. Алексей часто находит утешение, посещая выставочные залы. «Когда наваливается тоска или тяжёлая ситуация, - пишет Лёша, - иду в Центральный Дом художника. Могу там провести целый день». И продолжает: «Смотрю на картину и задаю себе вопросы: «О чём она? Что мне в ней нравится, что нет».

11. Любимая цветовая гамма сине - голубая и цветное, а сочетание синего и белого связано с его детской мечтой о море, мореходном училище, работе штурмана.

12-14. Тяжёлое впечатление вызывает оранжевый цвет, радует зелёный.

15. Состояние творческой активности Алексей, по его словам, испытывает часто. Творческий подход к выполнению повседневных скучных дел, к «заунывным телефонным голосам», к «приготовлению ужина» и «даже к мытью посуды».

16, 19. Если бы сейчас взялся за краски, то нарисовал бы «розовые горы». Алексей интересуется творчеством С. Дали. Дома имеет много альбомов и репродукций этого мастера.

17- У Алексея развито цвето-музыкальное восприятие. Ещё в школьные годы серия его композиций «Музыка и цвет» была одной из лучших. Об этой своей особенности он знает и старается её развивать. «Девятая симфония Л. Бетховена всегда вызывает у меня мрачные картины переходов бархатных красных в лиловые. И тут же стальные блестящие в борьбе с голубыми лучами. Затем какие-то трескающиеся жёлтые взрывы малиново-оранжевых цветов».

18. «Когда вижу картину В. Ван-Гога «После дождя», - пишет Алексей, - в голове возникает мелодия «Турецкого марша» Моцарта.

20. На вопрос об украшении своего дома он ответил: «Хороши любые средства, если они не пошлые, а красивые и имеют художественную ценность».

21, 22. Художественных материалов дома много. После посещения выставок, Алексей испытывает творческое вдохновение и садится за мольберт рисовать.

23-25. Оптимистом в семье считает себя. Детей в семье пока нет, но он любит заниматься графикой и живописью с младшей сестрой. «У ребёнка всегда много впечатлений, - считает Алексей, - и ему надо их как-то выплеснуть. Если под рукой оказываются художественные материалы, чувства ребёнка находят свой путь реализации. Это прекрасно!».

26-27. В природе Алексей видит источник здоровья и хорошего настроения, а также способ познания красоты жизни. При её восприятии, как и при восприятии музыки, в воображении Лёши возникает множество ассоциаций.

29. Ассоциативный ряд к заданным образам у Алексея следующий: «Звёздное небо» - «Переживание счастья». «Бледный рассвет» - «Начало жизни». «Капли росы на траве» - «Прилив такой энергии, что кажется -взлечу». «Синяя вьюга» - «Это грусть, воспоминания о прошлом, сидя в тёплом доме у печки с кипящим чайником». «Грустный день» - «Старик, присевший отдохнуть. Грусть - это мудрость, добро и тайна вместе». «Журчанье ручья» - «Радость и счастье. Это небо. Здоровье». «Весёлый человек» - «Новый год». «Угрюмый старик» - «Вечность, путь, тайна».

Ирина Щ. (представитель «повышенного типа художественной активности»).

Закончила художественное училище. Работает на Химкинском художественном комбинате. Замужем второй раз. В течение трёх лет вела ИЗО-кружок в школе № 142 г.Москвы.

Весёлая школьница с гибким мышлением, чувством юмора, стремлением к организации творческих дел в классе. Фантазия и активность девочки находились в необычном сочетании с умением внимательно и с интересом относиться к окружающим.

1. В детстве Ира любила рисовать, её поражало разнообразие сочных цветов и всегда «хотелось попробовать краски на вкус».

2. В школьные годы любовь к рисованию укрепилась и сохранилась «на всю жизнь».

3. Ире приходилось не раз испытывать высокую творческую активность на уроках изобразительного искусства. «На этих уроках возникала полная раскрепощённость, - пишет Ира, - возникало чувство радости, возможность творить и думать, спорить и воспринимать всё, не боясь чужих мнений, какое-то светлое восприятие действительности. И в то же время необычность!»

4. «Встречи с одноклассниками жду с радостью, - пишет Ира, - но в последнее время не с каждым интересно бывает».

5. 6. Студенческие годы прошли в интересных творческих делах: это пленэр, просмотры, конкурсы, персональные выставки, посещение музеев, встречи с художниками. В это время Ира определилась в профессиональном творчестве. во взглядах на жизнь: «Искусство необходимо - оно спасает от хандры, серости, многих житейских проблем».

7. «Теоретический курс по рисунку и живописи, - пишет Ира, - я рассматривала через практику своей творческой деятельности». «Никогда ничего не зазубривала, - признаётся Ира, - всегда всё воспринимала через глаза и чувства».

8. По мнению Иры, опыт художественной деятельности обогатил её жизнь в целом: её досуг, мысли, создание домашней атмосферы.

9. Ира пишет о том, что уже тогда, в школьные годы все чувства свои она воспринимала через форму, цвет, музыку, запахи. Она вспоминает отдельные уроки в связи со своей работой в школе, рассказывая о том, что первые мысли перед встречей с детьми, были связаны с желанием вызвать у них радость от общения с художественными материалами, от общения друг с другом, от результатов своих рисунков.

В эти минуты Ира вспоминала уроки, на которых сама испытывала подобные чувства. В её памяти всплывала целая серия уроков: «Помню, как мы рассматривали в увеличительное стекло растения и землю и ещё одно задание «Ночное любование». Мы с ребятами на даче целую неделю путешествовали с фонариками. Это впечатление на всю жизнь!».

10. Справиться с трудностями жизни Ире «...помогает только искусство. Оно для меня медитация и релаксация. Это терапия».

11-14. У Иры много любимых цветовых сочетаний: «Люблю чёрно-белую гамму. Тяжёлое впечатление производят грязные жёлтые и фиолетовые цвета; радуют глаз - золотистые, пшеничные, а также цвета моря».

15. Состояние высокой творческой активности Ира испытывала не от художественной деятельности, а от состояния влюблённости. В эти моменты вся жизнь Иры превращалась в «состояние творчества». Это время также и многочисленных подарков: «Больше всего люблю дарить маленькие вещицы, - пишет Ира, - ещё люблю дарить цветы и просто с ними ходить. Самый ужасный подарок во все, даже тяжёлые времена - деньги ».

17-18. У Иры богатое цвето-музыкальное мышление. Даже сочетание двух нот может вызвать у неё цветковое ощущение. «Низкие сильные ноты - это сложные цвета, - пишет Ира, - высокие, тонкие - это малонасыщенная светлая гамма». Творчество С. Дали она соотносит с музыкой А. Шнитке, живопись Г. Климта - с музыкальными образами В. Моцарта.

26-27. Большой эмоциональный заряд Ира испытывает не только от музыки, но и от общения с природой. Связь с природой и особая гамма чувств, вызываемая ею, приближает Иру к язычеству: « Я знаю, - пишет она, - что у меня есть Ангел-хранитель, который плачет, когда я грешу. Я вижу знаки, которые посылает мне мой Бог - это первая бабочка в самом начале весны, тревожно кричащая птица, внезапный ливень. К сожалению, невозможно объяснить всё, что чувствуешь словами, к счастью можно выразить своё состояние на холсте, бумаге...».

29. Ассоциативный ряд к заданным образам у Иры следующий: «Звёздное небо» - «Бесконечность. Волнение. Белые бабочки в тёмном лесу». «Бледный рассвет» - «Грусть, печаль, надежда. Молочная река и на ней маленькие лодочки, волны ночи их не успели унести». «Капли росы на траве» - «Хрусталики счастья. Зелёные райские птицы уронили свои слёзы». «Синяя выюга» - «Торжество венчания. Белые силы плетут кружевную фату ». «Грустный день» - «Раздумье, одиночество, тишина». «Журчанье ручья» - «Лёгкость, беззаботность, непостоянство». «Весёлый человек» - «Цветок распустился. Белый холст и на нём клякса. Звон капель с крыш». «Угрюмый старик» - «Отчаяние и страх. Глубина и бесконечность. Сломанное высохшее дерево. Переросший гриб. Брошенный ботинок».

Примером целостного проявления психических качеств, трансформированных художественной деятельностью в способности, является отрывок размышлений Иры на тему «Что я люблю». Приведём отрывок из её сочинения.

«Я люблю сумерки и новорожденный серебряный месяц среди туч. Я очень люблю любую осень - ясную, тихую, прозрачную и печальную; люблю сильный ветер в лицо; запах осенней листвы; осенние самые последние, скромные цветы и пышные хризантемы, как будто бумажные, но так быстро увядающие. Люблю в сильный дождь смотреть на размытое изображение горбатых крыш напротив моего окна и на кота, спрятавшегося на чердаке. Хмурое небо, облака и едва заметный самолётик, улетающий неведомо куда.

Люблю натолкнуться в лесу на опустевший птичий домик и обнаружить в нём перышко, оставленное его обитателями; одинокое старое дерево, почему-то выросшее посередине поля.

Люблю снег и следы на нём чёрных птиц, клюющих последние рыжие ягоды рябины. Люблю бродячих собак - больших и маленьких, сбившихся в стаю и в холодное время года спящих на земле, свернувшись клубками. Они иногда поднимают головы и смотрят грустными, умными глазами.

Люблю ранним утром увидеть зазевавшуюся сороку - иссиня-чёрную с белыми пятнами и белым веером крыльев, как будто испачканных краской.

Люблю едва уловимый запах свежих утренних газет; аромат чая с мятой, а вечером - сильный навязчивый запах цветущего табака в саду. Люблю печальных кукольных пони в зоопарке - таких маленьких и кротких...

Люблю старушек, одетых старомодно и трогательно, а некогда так изысканно: их кружевные воротнички и стеклянные бусы, нелепые шляпки и белоснежные кудельки под ними - они тихо бродят по парку в одиночку или парами, всегда заботясь, друг о друге.

Люблю дорогу: прокуренный тамбур поезда; тесное купе; случайных попутчиков; чай в стаканах со странными подстаканниками. Одинокую станцию, которую никогда больше не увижу; маленькую заснеженную сторожку, в которой хочется навсегда остаться; ночные стоянки в незнакомых городах; лица людей, которые стремлюсь зачем-то запомнить.

Люблю разноцветные импровизированные базары на перронах: картошку, от которой ещё идёт пар; соленья; громадную сушеную рыбу у маленькой старушки в руках, что несёт её как знамя; вечные кульки с семечками, сделанными из кусков местных газет типа «Урюпинский рассвет», и нежные абрикосы в ведрах; корзины с черешней и стаканчики с земляникой; гиганты помидоры только что срезанные с куста; смешные календарики и открытки в руках здоровенного, печального мужика-продавца.

Я люблю, когда поезд подъезжает к станции, и стоянка длится всего-то пять-семь минут. В это время картинка оживает: перрончик заполняется людьми - смех, шум, возня и крики торговков. А потом всё исчезает так же быстро, как и появилось.

Люблю, когда кучка маленьких, улыбающихся детей, при которых обязательно собачка или козочка, долго машут руками каждому окну поезда, промелькнувшему мимо. Но очень мало людей, которые помашут им в ответ...

Люблю старые игрушки, они пахнут детством, но лежащие много лет без дела, они приобретают унылый вид. А расстаться с ними, бросить или даже отдать в «хорошие руки» нет сил. Люблю старое ржавое детское ведёрко, валяющееся на даче, и мне кажется, что песок, который сейчас хранит моё ведёрко, остался с тех самых далёких времён».

А теперь проанализируем графические композиции, выполненные школьниками, о которых шла речь выше. Сравним рисунки Ани И., Лены Я., Алексея Ш., Иры Щ.– второклассников с рисунками, на ту же тему, но созданные ими через 20 лет.

На встрече, как мы уже говорили, была смоделирована ситуация, подобная уроку во втором классе: бывшим учащимся предоставлялись те же материалы, тот же размер бумаги, одно и то же задание: средствами графики создать образы: «Одиноко», «Ласково», «Страшно», «Шумно», «Тревожно», «Приветливо». Времени на выполнение задания отводилось также – 30 минут.

Обратимся к анализу графических композиций школьников второго класса.

Аня И. Выполняя композицию «Страшно», девочка пыталась создать образ линиями разной толщины, хаотично, змееобразно и неравномерно заполняя ими плоскость. Недостаточная крепость руки и робость школьницы не позволяли ей выполнить более сильный нажим на перо. И всё-таки, желая придать линиям наибольшую выразительность в достижении заданного образа, Аня несколько раз обводит их, добиваясь рваного и жёсткого характера линии. В изображении наблюдается контраст петлеобразных и остроконечных линий (Рис. 1).

Наибольшая решительность в использовании графических средств, наблюдается в создании композиции «Шумно» (Рис.3), в которой прослеживается тенденция обращения автора к возносящимся вверх остроконечным зигзагообразным линиям - росчеркам.

Композиция « Страшно», выполненная Анной И. в 26 лет, имеет змееобразно лежащую линию, которая органично сочетается с контрастными остроконечными и замкнутыми линиями (Рис. 2).

Ассоциация «Шумно», созданная а 26 лет, состоит из зигзагообразных линий, похожих на росчерки, в сочетании с линиями, устремлёнными вверх (Рис.4).

Сравнивая изображения «Страшно» и «Шумно», созданные в 8 и 26 лет, можно заметить тенденцию обращения автора к пластике змееобразных линий, контрастирующих с остроконечными в изображении «Страшно» (Рис. 1 и 2), и тенденцию обращения к линиям-росчеркам при создании композиций «Шумно» (Рис. 3 и 4).

Лена Я. При рассматривании композиции «Шумно», можно заметить использование второклассницей мелких кружочков, звёздочек и робко выполненных параллельных линий, сгруппированных на отдельных участках плоскости (Рис. 5).

Композиция на эту же тему, выполненная Леной в 26 лет, включает такие же кружочки и параллельные линии, также сгруппированные в отдельных частях композиции (Рис. 6).

Импровизация на тему «Одиноко», выполненная Леной в 8 лет, в общем своём очертании тяготеет к кругообразной форме, причём кругообразное движение усиливается мелкими точками, придающими лёгкость и нежность образу (Рис. 7).

Композиционная фантазия на тему «Одиноко», которую Лена создала в 26 лет также заключена в форму круга, и что самое удивительное, круг сопровождается тоновыми пятнами, созданными точками (Рис. 8).

Можно предположить, что тенденции, наблюдаемые в графических работах Лены, свидетельствуют о наличии художественного почерка, начало которому было положено в период нашей опытно-экспериментальной работы.

Алексей Ш. В восемь лет, при работе в графической технике, Лёша использовал резкие петлеобразные линии и много тёмных пятен. Именно такими петлеобразными нагромождениями он создаёт композицию «Шумно» (Рис. 9). Однако, в данном случае, тёмные пятна в работу автор включает весьма деликатно, но всё равно, впечатление шума от движущихся и сгущающихся в отдельных участках композиции линий, присутствует.

Сравнивая эту работу с подобной, но выполненной в 26 лет, можно вновь заметить движение линий, но которым предан ритмичный, организованный характер (Рис. 10). Тёмные пятна угадываются здесь лишь в местах линейного сгущения. Можно сказать, что тенденция в художественном почерке Алексея выражается в увлечении линией.

Композиция «Страшно», созданная школьником в восьмилетнем возрасте (Рис. 11), построена на экспрессивном движении толстой линии-пятна с введением линии более тонкой, вторящей основной толстой. И, несмотря на их нагромождение и переплетение, вся композиция выглядит достаточно элегантно.

Композиция «Страшно», созданная в 26 летнем возрасте, демонстрирует тяготение автора к ритму линий, однако сейчас Алексей строит из линий пересекающиеся плоскости (Рис. 12).

Тенденцию в художественном почерке Алексея мы видим в предпочтении автором пластики линии, как главного средства для создания образа.

Ира Щ. При восприятии ассоциативного образа «Приветливо» (Рис. 13), который Ира изобразила в 8 лет, улавливается настроение лёгкости и прозрачности. Эту лёгкость автор передаёт движением тонких округлых линий в сочетании с ритмом округлых форм, звёздами и точками разного размера, создающими впечатление пространства и мерцания.

В композиции «Приветливо», выполненной Ириной в 26 лет, мы видим практически те же элементы: круги, точки, звёзды, тонкие линии (Рис.14). Отличие наблюдается лишь в разном направлении линий: но сейчас линия изображается строго вертикально, а не по кругу.

Образ обеих композиций, их настроение такие же лёгкие и прозрачные. Мерцание и движение на плоскости всего изображения, созданного тонкими элементами, Ира умело передала и в 8 лет и в 26.

Импровизацию «Шумно» во втором классе (Рис. 15) Ира создавала активным заполнением плоскости разнообразными элементами: линиями-росчерками, кругами, овалами, цветами, точками, круговыми тонкими линиями и линиями более толстыми. Нагромождение подобных элементов, действительно создали впечатление шума.

Композиция «Шумно», выполненная Ириной в 26 лет (Рис. 16), демонстрирует профессиональное использование автором языка художественной выразительности графики. Впечатление шума создают разрывающиеся комочки и исходящие из центра композиции короткие линии, переданные где-то сплошным прикосновением пера к поверхности листа, где-то прерывающимся. Если выявлять тенденции художественного почерка, при создании Ирой композиции «Шумно» в разные возрастные периоды, то ими может стать использование похожих графических структур и элементов, направленных на успешную передачу заданного впечатления.

Обобщая материал, приведённый выше, можно сделать следующие выводы:

1. Отсроченные результаты опытной работы по развитию способностей школьников к художественно-творческой деятельности, показали, что бывшие ученики экспериментальных классов обладают **общими и индивидуальными особенностями** психических свойств, позволяющих судить о сохранении способностей к творчеству.

Общими художественными особенностями являются:

-эмоционально-образное единение с окружающим миром, подтверждаемое яркостью художественного восприятия действительности;

- сформированное эмоционально-ценностное отношение к опыту художественно - творческой деятельности детских лет, что подтверждается воспроизведением бывшими учениками содержания заданий, выполняемых в школьные годы;

- чувство симпатии и привязанности к членам классного коллектива, в котором развивались их способности к творчеству;

- наличие дома книг и альбомов по изобразительному искусству.

Индивидуальными художественными особенностями можно считать:

- сохранение бывшими учащимися (спустя 19 - 20 лет после начала эксперимента) разного количества своих рисунков;
- сохранение в памяти своеобразия чувств, испытанных в школьные годы в процессе художественной деятельности;
- использование по мере возможности и жизненной необходимости опыта художественно-творческой деятельности прошлых лет;
- индивидуальное ощущение творчества как состояния, испытанного в период обучения в школе и в высших учебных заведениях;
- проявлением творческой активности в студенческой и семейной жизни;
- оптимистический взгляд на мир, позволяющий справляться с трудностями жизни;
- имеющийся навык владения выразительными возможностями графики и отчасти сохранившийся во взрослой жизни художественный почерк.