

педагогика искусства

Щербакова Мария Алексеевна,
младший научный сотрудник ФГНУ ИХО РАО,
педагог дополнительного образования
ГОУ ЦО № 1477, Москва
batik@inbox.ru

**Выявление и развитие детской художественной одаренности
на дополнительных занятиях по художественной росписи ткани
в среднем общеобразовательном учебном заведении**

Научно-практическая значимость исследований одаренности детей на дополнительных занятиях в общеобразовательном учебном заведении заключается в необходимости из общего числа обучающихся выявить детей, обладающих незаурядными художественными способностями; обеспечить способным детям благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала, развить интерес к искусству в целом и создать стимул для углубленного изучения выбранного вида художественной деятельности; выявить склонности ребенка к работе с теми или иными художественными материалами и направить в более узкое русло для раскрытия индивидуальных художественных способностей.

Наличие способностей не всегда сопровождается активным творческим началом. Задача педагога – «пробудить стихию творчества» при наличии редких художественных качеств. Зачастую у детей происходит процесс метания, не «осознавания» своих преимуществ в какой-либо области. В этом плане ребенку должен быть предоставлен широкий спектр площадок в различных видах искусства для реализации своих, в первую очередь, интересов и вследствие, творческих инициатив.

Практика показывает, что необходим дифференцированный подход, как в выявлении одаренности детей, так и в развитии данной одаренности. Предваряя раскрытие вопроса обладания одаренностями, рассмотрим, что обозначает это понятие. Одаренность – от слова «дар» – «Божий дар», дар природы, дар, переданный генетически из поколения в поколение, определение зависит от отношения и восприятия мира тем, кто занимается освещаемым вопросом. В любом случае это возможности, которые даны человеку сверх жизненно необходимых функций; возможности редкие, уникальные –

особенности, отличающие его от среднестатистической личности, в том числе возможности создания эстетически ценных, художественно значимых объектов.

Данное исследование посвящено выявлению и развитию одаренности детей подросткового возраста. В связи с этим в дальнейшем будут освещаться и анализироваться результаты, полученные в процессе обучения детей от 9 до 15 лет по авторской образовательной программе «Художественная роспись тканей». Программа нацелена на обучение детей без специальной художественной подготовки, но рассчитана на то, что все обучающиеся на занятиях дети рисуют и имеют личный художественный опыт. Набор в группы проводится «на конкурсной основе», путем просмотра самостоятельных домашних работ, наличие которых является одним из основных признаков интереса к художественной деятельности.

По личному педагогическому опыту можно судить, что одаренность в художественной области проявляется в двух направлениях. Первое направление – проявление ярко выраженных художественно-технических, изобразительных способностей, как вид – художественно-техническая одаренность. Второе направление – проявление активной творческой деятельности – художественно-творческая одаренность. Наличие у ребенка каждого вида проявлений в отдельности равноценно, а наличие одновременное – уникально и, вместе с тем, необходимо для роста гармоничной художественно-творческой личности, личности «художника». В связи с этим, основная задача педагога исследователя – увидеть преобладающий вид одаренности и, по возможности, компенсировать недостающий, выявить ту или иную меру обладания способностями у детей и стараться их развить, чтобы в дальнейшем увидеть (или не увидеть) их более яркое проявление.

В настоящее время на дополнительных занятиях в школе у детей редко можно увидеть художественный дар, в традиционном понимании – дар эстетического ощущения мира и его эмоционального восприятия, дар воплощения и передачи «зрителю» пережитого образа в реалистичном и ярко отображающем натуру либо выразительно-абстрактном виде. Для развития «комплексного» дара или формирования подобного «комплекса» из имеющихся способностей необходимо развивать детей и в техническом и в творческом направлении, расставлять «акценты» в обучении, руководствуясь преобладанием у конкретного обучаемого ребенка того или иного направления.

Как показывает опыт наблюдений, бывают способности при отсутствии творческого начала, но не бывает творческого начала без обладания способностями.

Зачастую, обладая «сильными» способностями, ребенок не способен быть «творцом», создавать самостоятельно «произведения искусства», не имеет желания

«творить», а если и имеет, то не способен без опоры и подсказки выразить задуманный образ, а иногда и вовсе не имеет развитого образного мышления. Именно эту проблему и разрешает педагог – разбудить творческие возможности ребенка при наличии незаурядных художественно-технических способностей, развить художественно-образное мышление.

Чтобы разница в проявлениях художественно-технической и художественно-творческой одаренности была более понятна, перейдем к основным критериям, по которым они выявляются, – критериям, являющимся показательными для педагога при реализации программы «Художественная роспись тканей». Показатели проанализированы по этапам выполнения детьми заданий включенных в программу в процессе обучения.

Художественно-технические способности, как правило, проявляются сразу уже на первых этапах выполнения заданий. Можно сказать, как только ребенок прикасается карандашом к бумаге.

При выполнении рисунка проекта изделия в качестве критериев одаренности учитываются следующие изобразительные способности.

Способность заполнить лист бумаги, выбранного формата начиная с центра композиции, с главных объектов изображения как в работе над самим проектом, так и над набросками и эскизами композиции. При этом стремление заполнить лист полностью, с учетом задуманного образа, ввести второстепенные и дополнительные объекты, влияющие на выразительность композиции. Степень заполнения листа зависит от композиционных задач.

Способность к передаче в рисунке пластики линий и форм, к применению интересных графических приемов. Уверенность линий рисунка приходит в процессе длительного рисования и редко встречается у детей младшего подросткового возраста. У старших детей уверенность в рисунке присутствует чаще. Это зависит от уровня практической художественной подготовки.

Способность к созданию контрастов в размерах элементов композиции, в толщине линий. Чувство ритма и динамики рисунка.

Следующие способности могут присутствовать у ребенка как параллельно, так и по отдельности. Это способность точного изображения объекта, схожего с натурой, и способность трансформировать и стилизовать формы, изображать их сознательно декоративно. Каждый ребенок индивидуален и сам выбирает, в каком направлении ему работать, как воспроизводить натуру: более реалистично по своему видению и ощущению или более стилизованно и декоративно-выразительно.

При живописном решении проекта важны не технические способности работы с красками, а способности художественного восприятия и передачи цвета.

Это цельное восприятие образа в цвете и способность его воспроизведения в материале.

Чувство гармонии цвета.

Видение сложности цвета. Понимание взаимовлияния изображаемых объектов и среды: передача света, теней, бликов, рефлексов. Динамичное развитие этого понимания.

Стремление к живописности, передаче контрастных и нюансных сочетаний цветов.

Способность создания выразительных цветовых образов.

Далее приводятся основные признаки наличия «незаурядного художественно-творческого дара».

Способность мгновенно откликнуться на заданную педагогом тему композиции «выдачей» идей. Наблюдаются два варианта реакции на задание.

Первый вариант. «Выдается» одна доминирующая идея, от которой ребенок сознательно не желает «отходить», несмотря на провокационную критику и «отговоры» педагога. Часто зарождается дискуссия, задачи которой – подтвердить искренность заинтересованности данной идеей; выяснить степень осведомленности ребенка в данной тематической области, что необходимо для интересного и, возможно, неординарного раскрытия темы; побудить к подробному, глубокому анализу темы.

Второй вариант. Предлагается «целый ряд» интересных, разных по сути глубоких идей, обобщенных единой тематикой. Задачи педагога в данной ситуации – побудить ребенка к выбору более узкого направления работы, сократить ряд идей до двух-трех основных; проанализировать совместно с учеником степень заинтересованности идеями и способы более яркого раскрытия темы, зависящие от обладания знаниями, наглядным материалом, и возможностей накопления дополнительного материала. Наиболее ценны «внутренне пережитые» ребенком знания (в результате посещения каких-либо мест, прочтения литературы и т. д.), его «визуальный опыт» и «представления о предмете и его изображении», неожиданная образная – «аллегорическая» трактовка темы. Крайне важны и показательны активное погружение ребенка в работу, желание углубиться в тему задания и исследовательские стремления с его стороны.

Но одних желаний и стремлений не достаточно. Одним из «особенных» условий развития гармоничной творческой личности является именно развитие исследовательских способностей. Каким бы видом изобразительного искусства ни занимался ребенок, в каком бы жанре ни работал, исследовательские качества необходимы. На занятиях по созданию композиций для выполнения изделий в технике художественной росписи тканей

редко ведется работа с натуры. Чаще композиционная работа ведется по памяти (по представлению) либо при опоре на наглядные материалы. Важно общее условие: для создания любой тематической композиции необходимо подробно исследовать тему и внимательно изучить основные мотивы изображения. Если речь идет о природных мотивах, важно представлять себе выбранные мотивы в различных природных состояниях и в том «настроении», которое художник задумал передать в предмете искусства. Рисунок и цвет в художественной росписи тканей требует некоторой декоративности, что объясняется технологией работы на ткани. Для достижения «разумной» характерной декоративности (передачи основных особенностей изображаемого) важно четко представлять себе объекты изображения и их «строение», представлять их в различных ракурсах, о чем бы ни шла речь – о цветах, о предметах в натюрморте, а тем более о пейзажных объектах.

Художественно-исследовательские способности – это способности внимательно изучить и увидеть, проанализировать и понять, воспроизвести и по-своему изобразить, не копируя, но подчеркивая характерные черты изображаемого. Способность увидеть характер, детали, возможные видоизменения выбранных объектов. Причем каждый человек (в особенности художник) может увидеть характер изображаемого по-своему, в зависимости от личного восприятия. Способность понять строение объектов, взаимосвязь с окружением и причины их возможных видоизменений. Способность изобразить по своему, увидев своим взглядом (а не чужим – искусственно навязанным, стереотипным) и поняв собственным умом, «пропустив» через свое эстетическое и чувственное понимание, руководствуясь своей идеей, которую есть стремление воплотить и донести до «зрителя». Стремление лично осознанное, активное, которое и ведет к проявлению исследовательских, а точнее, художественно-исследовательских способностей.

Художник от природы – «инаковидящий»: он видит, как в каждом предмете отражается окружающий мир и как этот предмет отражается в мире, видит жизнь даже в неодушевленных предметах и дает им жизнь в произведении искусства.

Не обладающего таким даром «видения» от природы ребенка можно и нужно научить видеть; если ребенок и не станет впоследствии художником, возможности «сверхвидения», пусть и приобретенного с опытом, будут ему в жизни хорошим подспорьем. Эти возможности есть «простая» наблюдательность, только развитая до состояния «автоматизма». Наблюдательность, которую можно «подключить» к восприятию в любой жизненный момент, чтобы увидеть с первого взгляда незаметные взаимосвязь, взаимодействие и взаимовлияние предметов, явлений, событий и людей, увидеть «жизнь» окружающего мира.

Задача педагога, воспитывающего юного художника, – научить видеть, пробуждая, бережно сохраняя и развивая творческое внимание воспитанника, формируя у него интерес увидеть.

Процесс выявления одаренности на дополнительных занятиях в школах сталкивается с серьезным препятствием – тормозящим фактором в виде сильной загруженности детей основными образовательными предметами. Зачастую сроки выполнения творческих работ растягиваются на более длительный срок, чем предусмотрено образовательной программой. Поэтому, скорость выполнения заданий не является критерием определения одаренности. Гораздо важнее качество выполненных работ и заметный прогресс в развитии индивидуальных способностей в процессе обучения, прогресс в развитии понимания законов искусства – легкость усвоения учебного материала. Но при этом одним из критериев является способность быстро воспроизвести свои сформировавшиеся идеи на бумаге созданием ряда набросков и эскизов, передающих задуманный образ, имеющих композиционную наполненность и выразительность, «идейность». При вынесении изначально одной идеи, способность выполнения нескольких эскизов, разносторонне её раскрывающих. При наличии нескольких «задумок» возможность представления по выразительному эскизу на каждую идею, передающему основную суть мысли.

По результатам проделанной работы педагог в процессе обсуждения выполненных эскизов стимулирует обучающегося к выявлению доминирующей идеи. Основанием служит большая или меньшая выраженность образов в тех или иных эскизах, так как степень их выраженности зависит от степени и глубины понимания ребенком своей собственной идеи, цели её воплощения, зависит от ее эстетического восприятия и степени погружения в её суть (так как часто бывает, что идея не обретает яркой формы, не поддерживается содержанием композиции, в результате чего слабо выражена). При этом активное погружение в образ, самостоятельный подбор и анализ наглядного либо литературного материала свидетельствуют об интересе обучающегося и наличии у него исследовательских задатков и потребностей.

На следующем этапе творческой работы у ребенка возникает необходимость в поиске композиционного расположения выбранных мотивов, в исследовании и анализе влияния взаимосвязи элементов на выразительность образа. Так проявляется способность к «композиционному поиску», способность варьировать расположение и взаиморасположение элементов, искать формат композиции, взаимозаменять элементы и дополнять недостающими с целью добиться выразительности. Не пассивное

расположение и удовлетворение результатом, а активный поиск наилучшего композиционного решения изобразительной задачи.

Важным критерием творческой одаренности является способность довести творческую работу до конца: не «бросаться» от идеи к идее, а пронести доминирующую идею от начала до конца выполнения задания, не отказываясь от неё по причине неудач, раскрыть задуманный образ максимально.

При этом неотъемлемым условием творческой деятельности любого человека является творческая собранность – качество, необходимое для погружения в работу и полноценного решения поставленной художественной задачи. Ребенок, истинно заинтересованный художественной деятельностью и «зараженный» конкретной темой, идеей способен самостоятельно сохранять собранность на протяжении всего творческого процесса до достижения удовлетворительного результата.

Еще один вид способностей, неотъемлемый от процесса творчества, который неразрывно связан со способностями глубокого видения, – художественно-аналитические способности.

Значимыми качествами творческой личности являются стремление к самоанализу и самокритике, умение беспристрастно взглянуть на себя, как на художника, и на свою работу, как на картину, как на произведение искусства.

Художественные способности могут проявиться у человека в любом возрасте. Творческие порывы возникают и в раннем детстве, и на склоне лет. У педагога, работающего с детьми подросткового (особенно младшего подросткового) возраста, есть уникальная возможность выявить художественные таланты на ранней стадии их развития и развивать творческое начало каждого ребенка в индивидуальном направлении, прививая осознанное, целенаправленное отношение к творчеству.

Одна из важных воспитательных целей дополнительного художественного образования – сформировать потребность в творческом развитии и самореализации. Для этого необходимо обратить внимание самих детей на данные им природой способности и на их развитие в процессе обучения, подчеркивая индивидуальные особенности каждого ребенка, его «изюминку», те умения, которые отличают его от других обучающихся, – побудить «не зарывать свой талант».

Основная педагогическая цель художественного обучения – способствовать раскрытию художественного дара ребенка.

При этом необходимо решить такие задачи, как развитие интереса детей к художественной деятельности, стимулирование творческой деятельности, формирование стремления к «любопытствованию», к расширению познаний в выбранной области

искусства и развитию умений и навыков, развитие потребности учиться и умения учиться самостоятельно.

Важно на занятиях не приравнивать детей к одному знаменателю и донести до их сознания понятие о ценности художественного дара. Необходимо выявлять яркие индивидуальные стороны детей, уделять особое внимание «художественно сильным» детям.

Литература

1. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М.: Просвещение, 1969.