

Образы природы как средство диагностики художественно-творческих способностей школьников*

О.М. Беляева,
И.Л. Голованова

В статье представлена диагностирующая методика, позволяющая выявить уровень развития творческих способностей школьников. Используя ее, учитель изобразительного искусства может определить индивидуальные особенности творческого мышления учащихся и их готовность к творчеству. Методика включает в себя несколько тестовых заданий, рассчитанных на любой возраст. Поможет учителю работать более плодотворно, развивать художественное мышление и раскрывать творческие способности учащихся как общеобразовательных, так и художественных школ.

Ключевые слова: воображение, изобразительное искусство, творчество, творческие способности, художественное мышление, художник, художественный образ.

Для всестороннего развития личности школьника необходимо формировать в нем способность творчески мыслить. Творческое мышление пластично, подвижно и своеобразно.

Творческий человек любознателен, всегда интересен для окружающих; способен предложить множество оригинальных и нестандартных решений в тех случаях, когда обычный человек не может найти ни одного; воспринимает задачу или проблему с разных сторон, не ограничивая себя одной точкой зрения. Такое глубокое, всестороннее познание действительности возможно лишь при участии мышления, которое является высшим познавательным процессом.

Мыслительная деятельность осуществляется в практической деятельности и неразрывно связана с ней. Практика является источником мышления и вместе с тем служит основой и главной областью применения результатов мышления. В сущности, процесс мышления начинается тогда, когда перед человеком ставится определенная задача, возникает необходимость найти тот или иной способ действия. Все это имеет место и в изобразительной деятельности, характеризующейся особой направленностью художника на познание и отображение действительности в произведениях изобразительного искусства. Имея в своей практике дело с предметами и явлениями, которые надо наглядно представить, отразить в произведениях, художник постоянно насыщает свой мыслительный процесс зрительными образами. Это отличительная черта мышления художника – «мыслить образами», т.е. воспроизводить жизнь в художественных образах.

Яркой особенностью творческого мышления является активное участие в нем зрительных образов, созданных по памяти или силой воображения. Развитие наблюдательности, воображения школьников на уроках изобразительного искусства – важнейшая задача учителя. Вот почему с самого начала обучения детей в школе следует применять разнообразные приемы, активизирующие мыслительную деятельность ребенка, необходимо требовать от учащихся само-

* Тема диссертации О.М. Беляевой «Развитие художественно-образного мышления студентов художественных факультетов педагогических вузов в процессе работы над пейзажем». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент И.Л. Голованова.

стоятельного и творческого решения учебных заданий.

Предлагаем педагогам провести с детьми интересный тест и определить уровень развития их творческих способностей, используя образы природы, знакомые всем с детства.

К творческим способностям мы относим совокупность следующих характеристик:

- 1) уровень развития творческого мышления;
- 2) творческая готовность к решению проблемных вопросов;
- 3) уровень навыков и умений при выполнении творческих работ.

Среди параметров, отражающих уровень развития творческих способностей, оценочным характеристикам подвергаются следующие:

- 1) интеллектуальная инициатива;
- 2) образность и символичность решения;
- 3) воображение;
- 4) композиционно-пространственное решение изображения;
- 5) объемно-пространственное построение изображения.

Для оценки детских работ нами выбрана 4-балльная шкала:

- «1» – низкие показатели;
- «2» – средний уровень с преобладанием низких показателей над высокими;
- «3» – средний уровень с преобладанием высоких показателей над низкими;
- «4» – высокие показатели.

Данная диагностирующая методика включает шесть тестовых заданий.

Задание 1. Диагностика инициативы как потребности в преобразовании.

Школьникам предлагается изобразить шесть яблок. Работа выполняется на 1/4 формата А-4 в течение 2–3 минут. При оценке работ используются следующие критерии:

- «1» – формальное выполнение задания; изображены маленькие, одинаковые, простые по форме яблоки;
- «2» – изображенные яблоки довольно однообразны, некоторые из них немного отличаются друг от друга по форме или размеру;
- «3» – изображенные яблоки, разные по форме и размеру, расположены в ряд или хаотично на по-

верхности листа и никак не связаны друг с другом;

«4» – изображенные яблоки, разные по форме и размеру, составляют единую композицию (на столе или в натюрморте), изображение дополнено другими объектами.

Задание 2. Образность и символичность мышления.

Учащимся предлагается изобразить наглуемую ворону, задиристого воробья или веселого кузнечика на выбор. Учитывая возрастные особенности детей, особенно дошкольников, которые еще не так много знают, можно дать следующие образы дерева: «плакучая ива», «стройная береза», «кряжистый дуб», «пушистая ель» и т.п. В работе оценивается умение акцентировать детали, передавать эмоции, настроение, отношение к изобразительному предмету и т.д. Критерии распределяются следующим образом:

«1» – отсутствует умение акцентировать в изображении необходимые детали, передавать эмоции, настроение;

«2» – способность акцентировать нужные детали, передавать эмоции, настроение выражена очень слабо;

«3» – присутствует способность к акцентированию нужных деталей, к передаче эмоций и настроений, но изобразительное решение недостаточно выразительно;

«4» – способность к акцентированию нужных деталей, передаче эмоций и настроений отчетливо выражена, создан яркий образ.

Задание 3. Воображение.

Нужно нарисовать несуществующее животное и дать ему название. При оценке работ используются следующие критерии:

«1» – небрежно изображено реально существующее животное, название соответствует также реально существующему животному, но не обязательно тому, которое изображено на рисунке;

«2» – изображено реально существующее животное с добавлением нескольких нехарактерных для него черт, название скомбинировано из нескольких реально существующих;

«3» – удачное комбинирование элементов реально существующих жи-

вотных для создания оригинального рисунка, название представляет собой необычно измененное название реального животного, дополненное приставками или окончаниями;

«4» – оригинальное, необычное изобразительное решение, название не соответствует ни одному реально существующему.

Для выявления готовности к творческой деятельности школьникам предлагается выполнить следующие две композиции.

Задание 4 позволяет выявить творческую готовность учащихся к решению проблемных задач, оценить композиционно-пространственное и художественно-образное решение изображения.

Пейзаж с рекой и облаками. Работа выполняется на формате А-4, в цвете, за одно занятие.

Задание 5 позволяет выявить творческую готовность учащихся к решению проблемных задач, оценить объемно-пространственное построение изображения, художественно-образное решение ведущего композиционного элемента.

Изображение птицы на ветке. Работа выполняется на формате А-4, в цвете, за одно занятие.

Творческая готовность к решению проблемной задачи оценивается следующим образом:

«1» – отсутствие творческого замысла; стандартное, неинтересное решение творческой задачи; отсутствие эмоционального настроя на выполнение задания; негармоничное соединение элементов изображения; непропорциональное увеличение или уменьшение элементов изображения по отношению к формату листа; значительное нарушение пропорций и строения элементов изображения;

«2» – творческое начало присутствует в работе в незначительной степени; недостаточно эмоциональный подход к работе; неинтересное композиционное решение; нарушение основных композиционных законов (неуравновешенность, неорганизованность картинной плоскости и т.д.); значительные нарушения пропорций и строения элементов изображения;

«3» – наличие в работе признаков творческого подхода; присутствие эмоционального начала; незначительное нарушение основных композиционных законов; наряду с наличием навыков гармоничной организации листа имеются просчеты; незначительные нарушения пропорций и строения элементов изображения;

«4» – интересное, творческое решение работы; выразительная композиция; грамотное соединение элементов изображения; гармоничная организация картинной плоскости или пространства; правильное пропорциональное и конструктивное строение элементов изображения.

Оценка композиционно-пространственного решения изображения:

«1» – однофривовое решение изображения;

«2» – совмещение планового изображения с фронтальным;

«3» – многоплановое построение (наличие в построении композиции линии горизонта);

«4» – наличие элементов перспективного построения.

Оценка художественно-образного решения изображения:

«1» – схематичное изображение;

«2» – плоскостное изображение, стереотипное решение композиции;

«3» – реалистическое изображение, наличие как стереотипных, так и оригинальных образов;

«4» – оригинальное, образное решение композиции.

Оценка объемно-пространственного построения изображения:

«1» – плоскостное изображение;

«2» – изображение с элементами загромождения;

«3» – перспективное построение изображения;

«4» – передача светотеневых отношений.

Оценка художественно-образного решения ведущего композиционного элемента изображения:

«1» – смысловая связь элементов композиции отсутствует, ведущие композиционные элементы не выделены;

«2» – смысловая связь элементов композиции прослеживается, но ведущие композиционные элементы не выделены (тоном, цветом);

«3» – ведущий композиционный элемент выделен тоном, цветом, но смысловая связь элементов композиции прослеживается нечетко;

«4» – ведущий композиционный элемент отличается оригинальным решением, выделен тоном, цветом, смысловая связь композиции четко прослеживается.

Проанализируйте полученные работы, подсчитайте, каких показателей больше, и сделайте вывод об индивидуальных особенностях творческого мышления учащихся и об их готовности к творчеству.

Данная методика позволяет лучше понять ребенка, оценить его возможности. В дальнейшем она же может помочь учителю спланировать проведение увлекательных уроков и найти подход к каждому ученику, подбирая для него задания, способствующие формированию именно его творческой индивидуальности. Как говорится, творцами не рождаются, всё зависит от того, какие возможности предоставит окружение для творческой самореализации личности.

Литература

1. Боголюбов, Н.С. Принципы индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах / Н.С. Боголюбов. – Краснодар, 1992.

2. Игнатъев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей / С.Е. Игнатъев. – М., 2007.

Ольга Михайловна Беляева – аспирант кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета;

Ирина Львовна Голованова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета, г. Москва.