Диагностика творческих способностей на

занятиях изобразительным искусством

Автор: Чирова Оксана Владиславовна

методист отдела «Пластические искусства»,

Терещук Наталия Владимировна

педагог дополнительного образования

отдела «Пластические искусства»

Все дети без исключения – художники. Их восприятие окружающего мира образное, яркое. Дети искренни и непосредственны. С самого раннего возраста каждый ребёнок стремится сделать, что- либо своими руками. В начале - это незамысловатые фигуры, несложные рисунки, простые поделки. С каждым годом, взрослея, приобретая новые знания, умения, навыки, постоянно развиваясь, ребёнок старается усложнить, усовершенствовать свою работу. На этапе творческого развития ребёнка большую роль играет помощь родителей, педагогов.

Занятие изобразительным искусством меняет восприятие детей, учит по-новому видеть мир. Правильно направить ребёнка в нужном направлении, помочь ему развить те или иные способности - главные задачи педагога дополнительного образования в это время. Педагог должен не только совершенствовать знания, умения и навыки своих обучающихся, но и уметь правильно проанализировать результат их творческой деятельности. Уметь выявить, отследить слабые стороны художественного восприятия ребёнка для того что бы в дальнейшем помочь ему преодолеть трудность в том или ином виде деятельности, продумать такие формы и методы работы, которые легко, непринужденно помогут развить в ребёнке его творческие способности. Эти проблемы помогает решить педагогическая диагностика, цель которой – изучить и отследить динамику развития индивидуальных способностей обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Педагогическая диагностика необходимое условие грамотного подхода к организации образовательного процесса в детском объединении.

Развивая воображение, мы можем дать ребёнку мощный толчок не только для познания окружающего мира, но и развития его как личности, способной развивать общество в будущем и при этом решать те задачи, что сегодня перед нами ставит государство. Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования. Ведь этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека.

Психологами установлено, свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются еще в детстве. А значит, перед педагогом изобразительного искусства встаёт задача развития у ребёнка его творческих возможностей. Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д.*.*

Творчество – постоянный спутник детства. Рисование является едва ли не самым интересным видом творческой деятельности. Рисуя, ребенок развивает себя как физически, так и умственно, т.к. функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Хорошо рисующие дети логичнее рассуждают, больше замечают, внимательнее слушают. По характеру того, что и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления. Проявление и развитие творческих способностей учит ребенка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью.

А как выявить уровень развития творческих способностей обучающихся? В решении этого вопроса и должна помочь диагностика.

Русакова Т.Г. доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой ХЭВ ОГПУ, рекомендовала ниже перечисленные методики по изучению художественно-творческих способностей детей, педагогам нашего отдела «Пластические искусства». Наиболее популярной, среди педагогов, преподающих изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество (керамика, лепка) стала диагностика художественно-творческих способностей учащихся **«**5 РИСУНКОВ**»** *(Н.А.Лепская).*

Диагностика художественно-творческих способностей учащихся

«5 РИСУНКОВ» *(Н.А.Лепская)*

Условия: ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа).

Инструкция для детей:

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать можно все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно только повторять.

На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер рисунка, имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?».

Показатели:

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление, наблюдательность, память.

2. Динамичность – отражает развития фантазии и воображения (статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков).

3. Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.

4. Выразительность – фиксируется по наличию художественного образа. Уровни:

Уровень художественной выразительности	**тип**	**Критерии оценки**	
Замысел	**Рисунок**
1	Оригинальный, динамика, эмоциональность, художественное обобщение	Разнообразие графических средств выразительности, пропорции, пространство, светотень
2	Показатели для 1 типа, но менее яркие	Показатели для 1 типа, но менее выражены
Уровень фрагментарной выразительности	3	Показатели 2 типа, но нет уровня художественного обобщения	Нет перспективы, не соблюдаются пропорции, схематичность отдельных изображений
4	Замысел оригинальный, основан на наблюдениях, но не предполагает динамики и эмоциональности	Может хорошо передавать пропорции, пространство, светотень
Дохудожественный уровень	5	Замысел оригинальный, но слабо основан на наблюдениях	Схематичность, нет попыток передать пространство и пропорции
6	Стереотипный	Репродуктивный

5. Графичность *–* осознанное использование художественных средств и приемов работы с различными графическими материалами

Таблица результатов:

№	**Список учащихся**	**Показатели**					**Общий** **балл**	**Уровень**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.								
2.								

Диагностики эстетического восприятия учащихся (авторы Е.Торшилова и Т.Морозова)

Диагностика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»).

Среди принципов формообразования (принцип отражения, принцип целостности, принцип соразмерности и пропорциональности) в данном тесте выделяется принцип геометрического подобия. Геометрическое строение — одно из свойств материи. Геометрические фигуры и тела — это обобщенное отражение формы предметов. Они являются эталонами, с помощью которых человек ориентируется в окружающем его мире.

Стимульньтй материал теста «Геометрия в композиции» включает три репродукции: (К. А. Сомов — «Дама в голубом», Д. Жилинский — «Воскресный день», Г. Гольбейн Младший «Портрет Дирка Берка») и четыре нейтральные по цвету, одинаковые по фактуре и примерно соответствующие по размерам композиционным праформам картин геометрических фигуры:

треугольник («Дама в голубом» — пирамидальная композиция), *круг* («день» — сферическая композиция), *квадрат* (Гольбейн) и фигура *неправильной* формы (лишняя).

Инструкция: найти, какая геометрическая фигура подходит к каждой из картин. Недопустимы пояснения вроде «Где ты тут видишь круг?», поскольку они провоцируют на фрагментарное видение, прямо противоположное решению задачи, предполагающей целостнообразное видение картины.

Оценка выставляется по принципу верного и неверного ответа. Высший балл — 6, по 2 балла за каждый верный ответ. Сама величина балла каждый раз условна и приводится для того, чтобы был понятен сам принцип оценивании.

Тест «Громкий — Тихий».

Материал задания состоит из цветных репродукций с изображением трех натюрмортов, трех пейзажей, трех жанровых сцен. Тематика используемых во всей методике визуальных материалов не включает сюжетных изображений, поскольку они провоцируют внеэстетическое восприятие, интерес к содержательной информации, оценку жизненных событий. Кроме того, подбор материала для теста должен отвечать требованию воз можно большего тематического сходства, чтобы, сравнивая ил люстрации, ребенок меньше отвлекался как те их различия, которые для цели задания несущественны.

Исследователь может подобрать свои примеры и проверить их «звучание» экспертной оценкой. Точно описать принципы соответствия изображения и его звучания (громкости — тихости) невозможно, очевидно только, что оно должно быть связано не с сюжетом изображения или функцией изображенных предметов, а с насыщенностью цвета, сложностью композиции, характером линии, «звучанием» фактуры.

Например, в диагностике могут быть использованы репродукции следующих картин: К. А. Коровин — «Розы и фиалки», И. Э. Грабарь — «Хризантемы», В. Е. Татлин — «Цветы».

Инструкция: скажи, какая картинка из трех — тихая, какая — громкая, какая — средняя не громкая и не тихая. Можно спросить: каким «голосом говорит» картина — громким, тихим, средним?

Оценивается задание плюсами и минусами, число которых складывается, и ребенок получает общий балл за все ответы. Абсолютно верный ответ: ++; относительно верный, +-; совсем неверный -. Логика такой оценки в том, что ребенок вынужден выбирать из трех «звучаний» и оценить три изображения как бы по сравнительной шкале.

ТЕСТ «МАТИСС».

Цель – определить чуткость детей к образному строю произведения, художественной манере автора. В качестве стимульного материала детям предлагается набор из двенадцати натюрмортов двух художников (К. Петрова-Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь картины двух художников. Я тебе покажу по одной картине одного и другого художника. Посмотри на них внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти художники по-разному. Эти две картины мы оставим в качестве примеров того, как они рисуют. А ты, глядя на эти примеры, попытайся определить, какие из оставшихся картин нарисовал первый художник и какие — второй, и положи их к соответствующим образцам». В протоколе записываются номера натюрмортов, которые ребенком отнесены к одному и другому художнику. После выполнения задания ребенка можно спросить, чем, по его мнению, отличаются эти картины, как, по каким признакам он их раскладывал.

Предлагаемый детям художественный материал принципиально различен по художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. Матисса можно считать декоративность, для К. Петрова-Водкина характерны разработка планетарной перспективы, объемность художественного решения. Правильное выполнение задания связано с умением, возможно, интуитивным, видеть особенности художественной манеры, выразительных средств авторов, то, как, а не что они рисуют. Если же ребенок ориентируется при классификации натюрмортов на предметно-содержательный слой произведения, на то, что изображает художник, то задание выполняется им неправильно.

Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом диагностики чувства стиля.

ТЕСТ «БАБОЧКА».

Ребенку предлагается 5 пар репродукций, в которых одна является образцом «формалистической», другая – реалистической жизнеподобной живописи или бытовой фотографии:

1. И. Альтман «Подсолнухи» (1915г.) — 1а. Поздравительная открытка с изображением розовых ромашек на голубом фоне.
2. А. Горький «Водопад» (1943г.) — 2а. Фотография сада и человека, везущего тележку с яблоками.
3. Художественная фотография травы и стебельков, увеличенных до масштабов деревьев. Условное «детское» название «Водоросли» — За. Фотография «Осень».
4. Б.У. Томплин «Номер 2» (1953г.) — 4а. А. Рылов «Трактор на лесных дорогах». Условное название «Зимний ковер» (1934г.).
5. Г. Юккер «Раздвоено» (1983г.) —5а. В. Суриков «Зубовский бульвар зимой». Детское название «Бабочка».

По цветовой гамме изображения в парах похожи, чтобы симпатия ребенка к тому или иному цвету не мешала экспериментатору. Сравнительные художественные достоинства оригиналов не служат основной точкой отсчета, поскольку, а) фиксируется интерес к очевидному для детей различию изображений — абстрактность или предметность, многозначность или очевидность, эстетическая образность или функциональность информации; б) качество репродукций не позволяет говорить о полноценных художественных достоинствах репродуцированных картин. Тем не менее в качестве формалистического образца в паре использованы примеры признанных мастеров (А. Горький, Н. Альтман и др.). Таким образом, формалистические образцы имеют как бы сертификат, свидетельствующий об их эстетических достоинствах. В каждой паре изображений одно отличается от другого необычностью манеры, ее не фотографичностью, а второе, напротив, приближается к фотографии. Различение изображений в паре по этому принципу детьми, как правило, сразу улавливается.

Инструкция: покажи, какая картинка (из пары) тебе больше нравится. Все изображения — во всех тестовых заданиях — предъявляются ребенку анонимно, автор и название картины не называются.

Предъявлять пары можно в любом порядке, и менять картинки местами внутри пары, но одной парой ограничиваться нецелесообразно, выбор может быть совсем случайным.

Оценка выполнения этого тестового задания прямо зависит от самого стимульного материала и от степени оригинальности выбора – типичностью отношения, выраженного большинством детей.

ТЕСТ «ВАН ГОГ».

Ребенку предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, изображение из пары репродукций. Цель опроса — выявление способности ребенка проявлять особенности эстетического отношения, вообще не свойственные большинству детей. Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям предлагается довольно сложная задача: выбрать между ярким и злым или добрым, но темным; понятным, но однотонным или необычным, хотя ярким и т. п. К более сложным и требующим большей эстетической развитости Е.Торшилова и Т.Морозова относят не только необычные по изобразительной манере, но и эмоционально непривычные детям «грустные» картинки. Основание такой позиции — гипотеза о направленности эмоционального развития в онтогенезе от простых к сложным эмоциям, от гармонической нерасчлененной целостности эмоциональной реакции к восприятию отношений «гармония —дисгармония». Поэтому в ряде пар и лучшей по эстетическому достоинству, и более «взрослой» считается грустная и более темная картинка. Тестовый материал включает шесть пар изображений.

1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур.
   1а. Д. Хейтер. Портрет Е. К. Воронцовой.
2. Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого с золотом.
   2а. П. Пикассо «Бидон и миска».
3. Фотография фигурки нэцке.
   За. «Булька» — рис. собаки «Лев-Фо» (яркого и злого; книжная илл.).
4. Фотография дворца в Павловске.
   4а.В. Ван Гог «Лечебница в Сен-Реми».
5. О. Ренуар. «Девочка с прутиком».
   5а.Ф.Уде. «Принцесса полей».
6. Фотография игрушки «Козлик».
   6а.Фотография филимоновской игрушки «Коровки».

Инструкция: покажи, какая картинка тебе больше нравится. Стоит внимательно отнестись к степени неформальности понимания ребенком задачи и попытаться включить его оценку, если он уходит от нее, и машинально выбирает всегда правую или всегда левую картинку.

Пары подобраны так, чтобы «лучшая» картинка, выбор которой свидетельствует о развитой культурно-эстетической ориентации ребенка, а не возрастной элементарности вкуса, отличалась в сторону большей образности, выразительности и эмоциональной сложности. В тесте «Ван Гог» это картинки под № № 1, 2а, 3, 4а, 5а и 6. Правильность выбора оценивалась в 1 балл.

Проблема диагностики творческих способностей заключается в том, что традиционные тестовые процедуры, по мнению ряда ученых, не позволяют представить достаточно полную картину творческих возможностей обследуемых детей, Б.Саймон, М.Уоллах. Возможно, это объясняется тем, что при идентификации креативности приходится иметь дело с психологическим феноменом, характеризующимся неконтролируемостью, спонтанностью проявления. Кроме того, творчество, как считают исследователи, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев, связано с нецелесообразной активностью, мотивацией самовыражения, большую роль в нем играют бессознательные процессы (интуиция), что значительно затрудняет процедуру диагностики.