

*Foreign Experience
Чуждестранен опит*

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Гульнар Кайдаровна

Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова - Казахстан

Резюме. Текст рассматривает использование времени на развитие способностей каждого ученика, обращая внимание только на положительные стороны возможностей ребенка.

Keywords: individual approach to person, time, features of the person

Проблема раскрытия и развития творческих способностей ребенка не имеет стадии завершения. Здесь можно лишь говорить о совершенствовании процесса обучения и о поиске нового общения с детьми. Занятие искусством оказывает обучающее и эмоциональное воздействие. Очень важно увидеть, насколько это воздействие оказывается глубоким и продолжительным. При всей естественности для ребенка творческой составляющей в его контактах с внешним миром, именно эта творческая сторона, чаще всего страдает в различного вида организованных формах работы с детьми. Освоение учебного материала загнано в жесткие временные рамки, что уже само по себе гасит детское любопытство и жажду деятельности. Ставя задачу добиться результатов в определенном промежутке времени, преподаватели концентрируются на учебной стороне процесса, понимаемой как освоение набора технологических процессов. При этом возможности проявления творческой индивидуальности весьма ограничены. При существующих методиках организаций учебного процесса, выполнение детьми творческих работ редко бывает успешным. Мало кому из учащихся удастся осознать реализовать в этом случае свои творческие устремления. Большинство просто теряется, не зная, как, определить свои приоритеты. Общеизвестный факт, кто-то усваивает быстрее, а кто-то медленнее. Современная методика обучения должна учитывать возможности обучения в индивидуальном темпе и ритме. Так, задания на уроке должны предполагать несколько вариантов выполнения. Это дает возможность ознакомить учеников с приемами организации ансамблевых композиции и способами достижения стиливого единства, примерами гармонических взаимодействия графических и цветовых взаимодействия. Первый

этап работы над заданием предусматривает тщательную эскизную разработку композиции в целом. Надо заметить, что художественный образ лежит в основе передаваемой детьми визуальной культуры (не только искусства) и является центральным, связующим звеном системе эстетического опыта. При этом развитие воплощать в образах свои чувства и размышления с помощью различных выразительных средств - наиболее сложная задача художественного воспитания. Изобразительная деятельность - основной путь развития ребенка, так как способности проявляются и развиваются в адекватной деятельности. Изобразительная деятельность - тот вид художественного творчества, в котором активно ребенка приводит к наглядным, осязаемым результатам. Развитие изобразительной деятельности происходит в контексте внутреннего переосмысления, что позволяет ребенку передавать не только содержание темы, но и свое личное отношение к ней. В детском возрасте можно развивать практически все качества личности, способность выработки верной мотивации поведения. Чем больше ребенок развивается через творчество, чем больше воспитывается и начинает ощущать все богатство нашей культуры, тем больше у него возникает вопрос духовного характера, тем больше он задумывается над смыслом жизни. Опыт преподавания изобразительного искусства показал, что в педагогике искусства не хватает самого искусства, что тяготение методик преподавания предмета к принципам преподавания предметов естественно-научного цикла лишает их ценнейшего средства - не только учить, но и воспитывать. Каждому учителю необходимо понимать мир детства. Какое, время может быть лучше детства, когда две лучшие добродетели - невинная веселость и потребность любви - являются единственными побудителями в жизни. В детском возрасте, когда личность начинает формироваться особенно важно воспитание обостренного чувства природы и искусства, потому что именно оно может раскрыть перед ребенком весь многогранный мир. Творческое задание в искусстве, с одной стороны, обращено к чувствам и мыслям ребенка, к его внутреннему миру, с другой направлено на поиски выразительной и понятной другим формы воплощения чувства, мысли, оценки изображаемого. И ни в коем случае не предвосхищает того, как ребенок в этот период своей жизни „должен“ выполнить задание. Здесь действует правило, сформулированное итальянским врачом Марией Монтессори ; „Не доверяя силе слова и приказа, постарайтесь поправить естественную деятельность ребенка в нужное преподавателю русло“. Дети от природы любознательны, любят рѣшить интересные задачи. Они не боятся трудностей. Они постоянно о чем-то спрашивают. А если уж дойдут до чего-то сами, то готовы полностью посвятить себя этому занятию, искренне хотят знать о мире как можно больше, ни последовательно обучение не слишком их увлекает, или способен увлечься чем угодно, кроме темы урока? Традиционная методика обучения не дает и гнет на эти вопросы. К спорам, о том, как лучше учить

детей, подключались нейробиологи, последние десятилетия они все больше приближаются к пониманию того, как человеческий мозг воспринимает и обрабатывает информацию, специалисты – нейрофизиологи уверены в том, что единых для всех рецептов обучения нет. Получается, что непосредственная радость от осмысленной самостоятельной деятельности намного важнее учебных оценок и формальных результатов.

Творчество – то, что рождается свободно, по внутреннему убеждению, из глубины индивидуальности художника (взрослого или ребенка, поэтому даже самый гениальный педагог, не может заранее знать, каким именно должен родиться образ, чтобы „правильно“ выразить суть творческого замысла ребенка. Учить творчеству нельзя, но целенаправленно, сознательно помогать тому, чтобы оно не гасло, а развивалось — необходимо. Значит, необходимо творческое задание. Творчество детей – это глубоко своеобразная форма их кухонной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами, единственными и питательными для всех. Индивидуальная особенность каждого ребенка, которая выражается по-разному, может быть преодолена только посредством длительного внутреннего роста, а не через внешнее приспособление к социальным условиям. Даже мальчики и девочки по-разному реагируют на слова взрослых. Согласно исследованиям нейропсихологов, мальчика нужно подбодрить, а девочке нужно несколько раз повторить. Мальчикам, важно, что конкретно оценивается в их деятельности, а девочкам – кто и как хвалит. Взрослым нужно точнее подбирать слова для поощрения ребенка. Для мальчика эмоционально значимым является оценка „молодец“ („правильно сделал!“), а для девочек – „умница“, („мне очень нравится, как ты сделала!“). Изобразительную деятельность детей сопровождают два психологических различных процесса; один – рассудочный и вполне осознанный ребенком, и другой – образный, по большей части им не осознаваемый. Таким образом, творческое задание – это „открытое“ задание на выразительность. Задавая тему и средства работы, мы создаем те предлагаемые „обстоятельства“, в которых развернется собственное творчество ребенка.

Цель учителя – ознакомиться с художественными возможностями учеников, их интересами, способностями, изобразительным опытом. Пробудить творческую активность детей. Свобода – обязательное условие всякого творчества, развивающее обучение детей в области художественной деятельности бывает продуктивно, когда на занятиях обеспечено органичное единство учения и творчества. Учить детей необходимо. И, если творчеству как известно, обучить невозможно, то можно и необходимо создавать на уроках такие условия, благодаря которым оно проявится у детей, а их творческие способности будут развиваться. Восприятие, осознанное понимание учителем мира дает

основу для творчества ребенка. Все понимание тонкой ниточкой проходит сквозь все уроки соединяясь в единое целое и в то же время предоставляя собственную самостоятельность.

Духовная основа урока настраивает, позволяет более эффективно почувствовать ту или иную тему. Дети получают эмоциональный, духовный, художественный настрой, если преподаватель объясняя задание, тему урока рассказывает, про историю, про героические поступки людей, о борьбе добра и зла в сказках, преданиях, о традициях родного народа, о природе родины, об всем прекрасном, что есть в мире людей. Все люди рождаются с чувством прекрасного в душе, с любовью к природе музыке, поэзии, изобразительному искусству. И дело воспитания – не дать им заглохнуть – а дать развиваться. Цель – научить детей мыслить. Научить мыслить и закрепить прочувствованное на листе. Анализ рисунков имеет двойную цель. Во первых, определяет, насколько преподаватель успешно провел занятие, поскольку считаю, что оцениваться должна и работа преподавателя, не ученика. Во-вторых, увидеть результат творческой активности учеников. Творческая активность определяется неповторимостью рисунка в целом и отдельных его качеств, а так же выразительностью того, что на нем изображено. Основными выразительными средствами при рисовании могут быть – линия, пятно, штрих, точка, а так же колористическое решение композиции. Художественный замысел, в отличие от словесного, включает своеобразие построения художественной формы, выражающий смысл, чувства и состояние того, что изображено. Это можно увидеть по расположению элементов композиции (людей, животных, растений, орнаментов и.т.д.) на рисунке и потому, как передано состояние, действие, движение, ритм, выражающее замысел, то есть делающее композицию понятным без словесных объяснений. Работы могут быть разного уровня выразительности—оригинальной, интересной, необычной, простой и.т.д. Простой-это, когда без словесных объяснений рисунок не понятен. В любом случае работы разных уровней должны обсуждаться с выявлением положительных сторон работы. Методики преподавания предмета могут быть различными в зависимости от задания и уровня задач, которые ставит перед собой преподаватель.

Хочу остановиться на примере построения монокомпозиции по теме; „Декоративный натюрморт“, VII класс.

Задачи:

1. Творческое отношение и мышление.
2. Зрительную память и эмоциональность.
3. Развить способность организации плоскости.
4. Понятие о статическом и динамическом равновесии.
5. Компоновка на плоскости конкретно-предметной формы.
6. Стилизация найденной композиции.

7. Развить эстетический вкус в решении колористических задач. Задание: Создание декоративного натюрморта, со стилизацией предметов. Цветовое решение.

Принципы построения монокомпозиции имеют свои четко выраженные особенности, свои закономерности, обусловленные прежде всего штучностью, законченностью композиции. Выразительными средствами и условиями решений монокомпозиции следует считать:

1. компоновку предметов на заданной плоскости;
2. членение плоскости на части;
3. ритмическая организация элементов на плоскости;
4. создание композиционного центра, доминанты;
5. зрительное равновесие всех элементов.

В композиции в целом должно создаваться эффект равновесия. Можно назвать равновесием такое расположение элементов композиции, при котором каждый из них находится в устойчивом положении. Форма элементов, направление их движения, их организация, месторасположение и цвет должны взаимно обуславливать друг друга, визуальнo уравнивать. Есть два вида равновесия: статическое равновесие – возникает при условии асимметричного расположения фигур на плоскости, т.е. при сдвиге в правую или левую, и одновременно верхнюю и нижнюю части плоскости. В простейшем варианте фигуры могут иметь симметричную форму, а в более сложном асимметричную форму. Ярким выразительным средством монокомпозиции является та или иная ритмическая организация мотивов, которая определяет такие параметры последних, как форма, размеры, повороты, расстояния между ними. В одном случае отношение между мотивами по всем параметрам основано на равенстве, одинаковости, симметрии, – тогда сами композиции статичны, а в другом случае, который представляет значительно больший интерес, хотя бы по одному из параметров отношение между мотивами основано на контрасте – тогда композиции динамичны. Особое значение при построении композиции приобретает организация композиционного центра, или доминанты. В рисунке доминанта может быть выражена одним или несколькими орнаментальными мотивами, одной точкой или значительным по площади элементом, функции доминанты иногда выполняют даже свободное пространство плоскости – так называемая композиционная пауза. При организации доминанты следует учитывать законы визуального восприятия плоскости, соответственно этим законам доминанта должна, как правило, располагаться в активной центральной части плоскости. В композиции с сюжетным содержанием композиционный центр, помимо декоративного звучания приобретает определенное смысловое значение, что дополнительно его усиливает. В основном в монокомпозициях предпочтительнее использовать асимметричное членение плоскости, (контраст форм, размеров, направлении, цвета и фактуры). В этом

отношении особый интерес представляет тема декоративного натюрморта. Это прежде всего обусловлено тем, что предметы, из которых доставляется натюрморт, могут более свободно, чем другие объекты (например мотивы животного мира), переосмысливаются и видоизменяются художником. И данном случае художник используя всегда обязательный принцип художественной целесообразности, в большей степени обращается к своей интуиции, к возникающим в его сознании представлениям. Стремление правдоподобию, к приближению к натурным формам отходят на второй план. Постановка натюрморта, принципы его трансформации имеет важное значение и с точки зрения использования при решении монокомпозиции. Большую для понимания и приобретения практических навыков в области построения монокомпозиции играет возможность творческой интерпретации трансформации предметов составляющих натюрморт. Дело в том, что предметы натюрморта легче (психологически) поддаются любому изменению, любой трансформации по сравнению с мотивами растительного и животного мира. Чрезмерный отход от характерной для них выразительности часто делает трансформацию целесообразной, то натюрморт в этом смысле является благодарной темой для художественного преобразования (трансформации) позволяющей ученику действовать более свободно и смело, не столь сообразуясь с верностью природному мотиву, сколько основываясь принципах художественной целесообразности и художественной логики: Можно утверждать, что декоративное этюдирование натюрморта предполагает активную трансформацию предметов, составляющих натюрморт, в части пластических характеристик, формы, цвета, размеров, места расположен стилизации и т.д. Трансформация декоративного натюрморта имеет несколько аспектов:

- сознательное нарушение или полное разрушение пространственно перспективы плоскости и отдельных предметов. Художник может произволы менять размеры предметов (крупные делать мелкими, наоборот мел крупными, устанавливая соотношение между ними;
- произвольное изменение количественного состава предметов , отказ одних и дополнительное введение новых;
- отказ от объемной пространственной формы предметов путем перехода в условную плоскостную аппликативную их трактовку;
- свободную интерпретацию цветовых и светлотных отношении, поиски новых колористических гамм, цветов;
- преобразование пластического содержания отдельных форм, создание посредством анализа и изучения конкретной формы, путем синтеза новой формы на основе ее первоначальных характеристик.

В зависимости от поставленной задачи трансформация натюрморта может реализоваться в одном или одновременно нескольких из перечисленных направлений. Важно только, для возникновения орнаментального образа на-

тюрморт необходимо трансформировать прежде всего в плане воздушной перспективы и объемно – пространственной трактовке предметов. Новый орнаментальный образ должен принципиально отличаться от образа, решенного в плане академической живописи или станковой графики, должен решать задачи декоративной композиции. Пикассо говорил: „Я изображаю мир не так как, как его вижу, а как его мыслю“.

Трансформируя в процессе декоративного этюдирования натюрморта отдельные его мотивы в орнаментальные изображения видоизменяемым пластическими и масштабными характеристиками, избавляясь от пространственной перспективы и объемной формы, надо стремиться создать декоративное произведение, где стилизованные и эстетически убедительные формы, организованы в интересные ритмические порядки. Конкретно-предметное содержание в этом случае переходит в пластическое. Но при достаточной свободе творческих интерпретаций формы изыскания и преобразования видоизмененных пластических характеристик следует осуществлять в определенных пределах, исходя из структурных особенностей тех или иных форм натуры. Самые существенные черты формы должны сохраняться, они не должны переходить в свою противоположность.

Прямой задачей обучения является передача и закрепление знаний. Это требует от преподавателя живого, творческого подхода к предмету. Чтобы Осознано развивать (обучать и воспитывать) необходимо истинное знание природы, законов. Смысла и эволюционного назначения, следовательно нужно изучать, преподавать и претворять в повседневную жизнь науку духа, без которой абсолютный смысл жизни и образования не может быть осознан и осуществлен.

Личность - есть ценностный образ человека, в котором духовное начало обладает всеми душевными и телесными силами человека. С раннего детства человека влечет к новому и неизвестному – это основа познания и освоения окружающего мира, а значит и обучения.

Без знания природы человека, его духовно-материального состава, взаимосвязи с миром и обществом, смысла жизни и эволюционного назначения педагогика слепа, а истинное образование невозможна. Метод педагогической деятельности является главной составляющей идеей образования, ибо она превращает педагогическую мысль в практику, педагоги-реформаторы умеряют: пробудить способность мыслить нестандартно, творческие помогают разнообразные формы совместной работы детей. Тогда они не только самостоятельно высказываются зная, что другие ученики поддержат их или выступят против, но и стараются найти вместе общее решение. Вооружившись результатами новейших исследований мозга, современная педагогика стремится идти в ногу со временем. В нашем мире с широтой и быстрой доступностью источников информации уже нет необходимости механический

накапливать знания в памяти, гармонический развивать заложенные в ребенке способности и склонности – это задача куда более важная, чем воспитание, эрудитов и вундеркиндов. Учителя и нейробиологи выступают за развитие структурированного, системного мышления.

Взрослые видят свою задачу не в том, что бы диктовать и навязывать, а в том, чтобы способствовать саморазвитию личности и проявлению детской инициативы. Перестраивается сама модель урока: учитель и учение по разные стороны непреодолимого барьера: исследователи убеждают педагогов: эффективность обучения и удовольствие от учебы тесно связаны с друг-другом.

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА

- Beda, G.V. (1971). *Osnovay izobrazitel'noy gramotay*. Moskva: Prosveshtenie [Беда, Г.В. (1971). *Основы изобразительной грамоты*. Москва: Просвещение].
- Iogansan, B.V. (1960). Kompozitsiya i kolorit. *Tvorchestva*, 4. [Иогансан, Б.В. (1960). Композиция и колорит. *Творчества*, 4].
- Kozlov, V.I. (1971). *Osnovay hudozhestvennogo oformleniya tekstil'nykh izdelii*. Moskva: Legprom izdat [Козлов, В.И. (1971). *Основы художественного оформления текстильных изделий*. Москва: Легпром издат].
- Kuzin, B.C. (1974). *Psikhologiya*. Moskva: Vaysshaya shkola [Кузин, В.С. (1974). *Психология*. Москва: Высшая школа].
- Malahova, S.A., Zhuravleva, T.A. & Kozlov, V.N. (1988). *Hudozhestvennoe oformlenie tekstil'nykh izdelii*. Moskva: Legprom izdat. [Малахова, С.А., Журавлева, Т.А. & Козлов, В.Н. (1988). *Художественное оформление текстильных изделий*. Москва: Легпром издат].
- Yoon, K.F. (1959). *Ob iskusstve*. Moskva [Юон, К.Ф. (1959). *Об искусстве*. Москва].

THE DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL ABILITIES IN THE ART LESSONS

Abstract. The article presents the use of time on the development of abilities of each student, paying attention only on the positive aspects of the child's capabilities.

✉ **Ms. Gulnar Kaydarovna**

T.T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
Almaty, Republic of Kazakhstan
E-mail: gulnar_khaidar@mail.ru