

Проявление детской художественной одаренности в процессе обучения на дополнительных занятиях по художественной росписи ткани

Научно-практическая значимость исследований художественной одаренности детей на дополнительных занятиях в общеобразовательном учебном заведении заключается в необходимости выявить из общего числа обучающихся детей, обладающих незаурядными художественными способностями; обеспечить наиболее способным благоприятные условия для раскрытия их творческого потенциала, развить интерес к искусству и создать стимул для углубленного изучения выбранного ими вида творческой деятельности.

Наличие способностей не всегда сопровождается активным творческим началом. Задача педагога — «пробудить стихию творчества» при наличии редких художественных качеств. В этом плане ребенку должен быть предоставлен широкий спектр площадок в различных видах искусства для реализации своих интересов и творческих инициатив.

Данная работа посвящена выявлению и раскрытию одаренности детей подросткового возраста. Мы представим результаты, полученные в процессе обучения детей от 9 до 15 лет по авторской образовательной программе «Художественная роспись ткани (дифференцированное обучение, основанное на гендерных особенностях детей)». Программа нацелена на обучение детей без специальной художественной подготовки, но рассчитана на то, что все 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 могу судить, что одаренность в художественной об-

ласти проявляется в двух направлениях. Первое — ярко выраженные художественно-технические способности — **художественно-техническая одаренность**. Второе — активная творческая деятельность — **художественно-творческая одаренность**. В связи с этим основная задача педагога-исследователя — выявить преобладающий вид одаренности и по возможности компенсировать недостающий.

В настоящее время на дополнительных занятиях редко можно увидеть у детей художественный дар, в традиционном понимании — дар эстетического ощущения мира и его эмоционального восприятия, дар воплощения и передачи «зрителю» пережитого образа в реалистичном 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.

Часто, 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 решает педагог — раскрыть творческие возможности ребенка, развить художественно-образное мышление.

Чтобы разница в проявлениях художественно-технической и художественно-творческой одаренностей была более понятна, перейдем к основным критериям, по которым они выявляются.

• **Способность заполнить лист бумаги выбранного формата, начиная с центра композиции, с главных объектов изобра-**

**РАБОТЫ ДЕТЕЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ**

Цветочные композиции

жения, как в работе над самим проектом, так и над набросками и эскизами. При этом присутствует 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.**

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 важна не техническая работа с красками, а художественное восприятие и передача 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.

Шиповник. Влада Исаева. 11 лет. ГОУ ЦО № 1477

*Клематисы. Екатерина Тарабрина. 14 лет.
ГОУ ЦО № 109*

*Флер-де-лис. Дарья Прыткова. 11 лет.
ГОУ ЦО № 1477*

Нимфеи. Софья Датская. 10 лет. ГОУ ЦО № 1477

**Растительные композиции
с введением животных мотивов**

Лебеди. Дарья Кузьменко. 10 лет. ГОУ ЦО № 1477

Бабочки. Ирина Кирьянова. 14 лет. ГОУ ЦО № 109

Способность создания выразительных цветочных образов.

Основные признаки «незаурядного художественно-творческого дара» заключаются в способности мгновенно откликнуться на заданную педагогом тему композиции «выдачей» идей. Наблюдаются два варианта реакции на задание:

- «выдается» одна доминирующая идея, от которой ребенок сознательно не желает «отходить», несмотря на провокационную критику педагога. Часто зарождается дискуссия, задачи которой следующие: подтвердить заинтересованность идеями; выяснить степень осведомленности ребенка в этой области, побудить к подробному, глубокому анализу темы;
- предлагается «целый ряд» интересных, разных идей, обобщенных единой тематикой. Задачи педагога в данной ситуации: побудить ребенка к выбору более узкого направления работы;

- совместно с учеником проанализировать степень заинтересованности и способы более яркого раскрытия темы, зависящие от обладания знаниями, наглядным материалом.

Но одних желаний и стремлений недостаточно. «Особенным» условием становления гармоничной творческой личности является развитие исследовательских способностей.

Художественно-исследовательские способности — это возможность внимательно изучить, проанализировать и понять, воспроизвести и по-своему изобразить, не копируя, но подчеркивая характерные черты изображаемого (увидеть характер, детали, возможные видоизменения выбранных объектов). Причем, каждый человек (в особенности художник) может представить характер изображаемого по-своему, в зависимости от личного восприятия.

Художник от природы — «инаковидящий», он по-своему представляет, 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 от природы можно и нужно научить видеть, если ребенок и не станет художником, возможности «сверхвидения», пусть и приобретенного с опытом, будут ему подспорьем.

Процесс выявления одаренности на дополнительных занятиях в школах сталкивается с серьезным препятствием — сильной загруженностью 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, в развитии понимания законов искусства.

По результатам проделанной работы педагог в процессе обсуждения выполненных эскизов предлагает обучающемуся выявить доминирующую идею. Основанием служит большая или меньшая выраженность образов в тех или иных эскизах, что зависит от степени и глубины понимания ребенком своей собственной идеи, ее воплощения, от ее эстетического восприятия и степени погружения в нее (так как часто бывает, что идея не обретает яркой формы, не поддерживается содержанием композиции, в результате чего слабо выражена).

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»** (варьировать расположение и взаиморасположение элементов, искать формат композиции, взаимозаменять элементы и дополнять недостающими) с целью добиться выразительности.

Важным критерием творческой одаренности является **способность довести творческую работу до конца**.

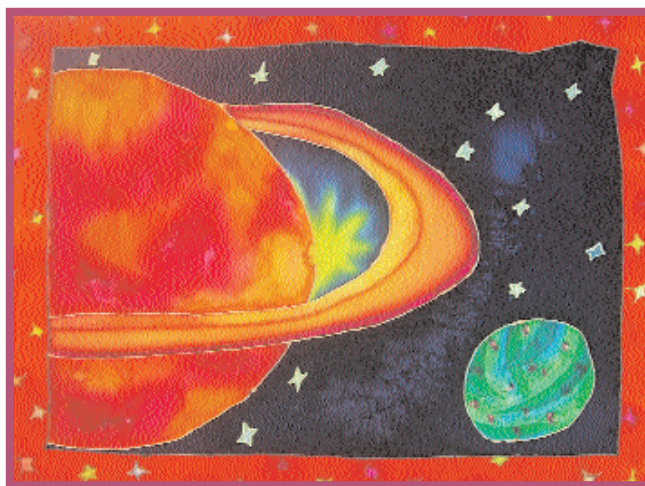
Значимыми качествами творческой личности являются стремление к самоанализу и самокритике, умение беспристрастно взглянуть на себя, как на художника, и на свою работу, как на произведение искусства.

Сама технология росписи тканей проста в освоении, и, как правило, в работах отражаются способности, выявленные ранее. Причем дети, одаренные в большей степени технически, осваивают технику быстрее и точнее, чем творческие личности, но не всегда создают художественно выразительные произведения по причине излишней правильности, «сухости».

Одна из важных воспитательных целей дополнительного художественного образования — сформировать потребность в творческом развитии и самореализации.

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

Космическая тематика

Космос. Влада Исаева. 12 лет. ГОУ ЦО № 1477

Космос. Софья Датская. 10 лет. ГОУ ЦО № 1477

Древняя обсерватория. Мария Глотова. 10 лет. ГОУ ЦО № 1477