

**Алекаева Савия Сахабовна,
преподаватель изобразительного искусства
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны**

РОЛЬ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

Деятельность педагога детской школе искусств по воспитанию юных дарований сложна и многогранна. В ней можно различить две взаимосвязанные стороны. Одна из них – передача преподавателем ученику своих знаний, умений, приемов художественного мастерства, своего отношения к искусству, а другая – раскрытие, выявление и возвращение лучших задатков, заложенных в ребенке. Достигнуть и того, и другого невозможно без индивидуального подхода к каждому ученику. Особое внимание, конечно, должно уделяться одаренным детям. На современном этапе развития нашего общества внимание к детям, опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, — актуальнейшая задача любой школы и, в первую очередь, школ искусств.

Из года в год детская школа искусств гостеприимно открывает двери для талантливых детей, стремящихся познать, что же такое изобразительное искусство, и научиться проявлять себя как художника в широком смысле этого слова. Для преподавателя с приходом каждого нового ученика встает вопрос: каковы способности данного ребенка, как их развить? Насколько он одарен? Что такое одаренность и в чем она выражается?

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает «особо благоприятные внутренние предпосылки развития». Под одаренностью ребенка понимается более высокая, чем у его сверстников при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления.

Каких же детей можно назвать одаренными? Для художников истинная одаренность обнаруживает себя в своеобразии, свободе и продуктивности творческого самопроявления, в таинственном даре «уметь раньше, чем знать» (например, мыслить гармонически раньше, чем узнаешь законы гармонии и изобразительного языка). Отсюда – впечатление какой-то удивительной «зрелости, без созревания», которое обычно, больше всего, поражает в одаренных людях. Выдающиеся художественные способности обнаруживаются, как правило, до семи лет. Одаренные дети способны с необычайной интенсивностью концентрироваться занятиях изобразительного искусства, исключая все другие, в том числе и общение с окружающими. Художественно одаренные дети обладают чувством цвета и пропорции. Исследователи отмечают, что к девяти-десяти годам одаренные дети (в отличие от других) начинают остро чувствовать различие между прекрасным и приятным, их эстетическое чувство рано обретает художественную зрелость, определяющую дальнейшее развитие художественного дарования.

Способность к творчеству – дар, которым природа наделяет каждого человека. Известно, что социокультурная среда бытования людей способствует или тормозит общее и художественное развитие личности. Одаренным считают такого ребенка, чей (творческий потенциал) превосходит некие средние возможности и способности большинства его сверстников.

Изучение особенностей развития одаренных детей способствует выявлению условий, которые способствуют становлению (формированию) «необычной» личности и благоприятно сказываются на проявлении ее талантов. Учет этих условий при разработке современных стратегий образования и организации системы художественно-творческого развития детей дошкольного и школьного возраста – залог эффективности образовательного процесса. Поэтому исследование жизни и творчества одаренных людей теории и практике педагогики искусства является актуальной проблемой.

Бережное отношение и доскональное изучение детского рисунка исходит из исследований экспериментальной психологии и педагогики – науки о ребенке. В 1900-е годы академик В.М.Бехтерев, задумывая создание Психоневрологического института в России, полагал, что для развития каждого научного направления в психоневрологии – психиатрии, неврологии, наркологии, педологии, криминологии и др. – должны быть созданы отдельные научно-вспомогательные учреждения, которые бы и образовали особую структуру нового Института.

Академик Бехтерев изучал детские рисунки, в том числе и свои пятерых детей. В своей брошюре «Первоначальная эволюция детского рисунка» (СПб, 1910г.) он рассматривает результаты изобразительной деятельности двух маленьких художников за определенный период времени. Анализ изображений приводит его к важному выводу о том, что ребенка в рисунке больше занимает содержание, нежели форма-«отделка составных частей».

Одаренный ребенок рисует всегда с большим увлечением. Никогда не срисовывает, не терпит поправок и указаний. Поэтому при оценке рисунка, отмечал Бехтерев, важно учитывать и изобразительные характеристики рисунка, и точность, и правильность воспроизведения действительности, и соответствие изображения его объекту, и творческие возможности ребенка, и индивидуальный стиль его изобразительного творчества. Итак, одаренность – это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности. При этом все входящие в структуру одаренности компоненты должны составлять целостную функциональную систему, взаимодействовать друг с другом.

Опытный педагог знает, что детская одаренность – явление неустойчивое, нестабильное, зависящее от массы условий и, следовательно, крайне нуждающееся в грамотном психолого-педагогическом сопровождении и поддержке.

Глубоко изучая ученика, педагог обязан справедливо оценивать стороны его личности, его отношение к изобразительному искусству, склонности и намерения, уметь вовремя поддержать, направить, вдохновить. В чутком отношении педагога к исполнению ученика – залог тесного контакта в совместной работе и возможность дальнейших творческих достижений. Для педагога, увлеченного своим трудом, нет большей радости, чем наблюдение плодов своего труда – творческих достижений ученика. Работа с одаренными детьми – сложный, но увлекательный процесс, направленный на самореализацию ребенка как творческой личности, его всестороннее развитие. Во время индивидуальных занятий формируется эмоциональная сфера ребенка, развивается мышление, он познает красоту мира и себя в нем.

Развитие одаренной личности, её творческой индивидуальности и реализации самобытности ребенка становится главной задачей в системе художественного образования. Изменение традиционных методов преподавания требует поиска наиболее результативных путей воспитания и обучения каждого отдельного ученика.

Поиск должен быть основан на понимании общих закономерностей формирования и совершенствования творческих способностей и развития изобразительной техники, воспитания художественного мышления.

Художественная одаренность детей развивается системно и целенаправленно. Общее развитие личности, знание и понимание, адекватная самооценка своих возможностей и своего поведения в условиях изобразительной деятельности служит базисом развития творческой одаренности детей младшего школьного возраста.

В системе подготовки художника традиционно доминирует ориентация на овладение, в первую очередь, средствами художественной выразительности (цвет, линия, объем, ритм, форма, пропорция, пространство), т. е. на нормативные, принятые в изобразительном искусстве профессиональные умения, навыки (чувство цвета, пропорции, воображение и фантазию).

Процесс обучения художественно одаренных детей рассматривается как целостный педагогический процесс, направленный на комплексное развитие общих и специальных способностей, личных качеств младших школьников. Основные дидактические принципы развивающего обучения сформулированы Л.В.Занковым, как обучение на высоком уровне трудностей, обучение быстрым темпом, усиление в нем роли теоретических знаний. Очень важен еще один дидактический принцип развивающего обучения - принцип стимулирования самостоятельности учащегося в процессе обучения. В процессе работы учащиеся должны знать и уметь:

- а) применять основные средства художественной выразительности в рисунке с натуры, по памяти и представлению;
- б) применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизации).
- в) изображать человека в различных движениях, соблюдая пропорции;
- г) создавать творческую работу на базе полученных знаний.

Изобразительное искусство в школе является естественной и полезной для ребенка, отвечая его потребностям и возможностям. В связи с этим возникает необходимость включения в учебный процесс различных творческих заданий. Например:

1. Необходимо собирать с самых разных бессвязных каракуль, (...) предоставить ребенку свободу и по возможности устранить влияние старших на его манеру и приемы рисования, а также на выбор сюжета.
2. Важно отметить, какие обстоятельства предшествовали возникновению того или другого рисунка. Сделан рисунок по собственному желанию или вследствие побуждения старших. Сделан ли рисунок с натуры, по памяти, с картины и т.д.
3. Что ребенок говорил во время рисования. Не был ли данный рисунок дополнительным к его рассказу. Насколько удовлетворил данный рисунок самого ребенка. Не было ли попытки нарисовать тот же рисунок снова в лучшем виде.
4. Желателен повторный опрос по поводу того же рисунка спустя некоторый промежуток времени. Обозначить направления рисунка (рисование справа налево или наоборот).
5. Насколько постоянен ребенок в выполнении первоначально намеченного сюжета. Не замечалось ли, что ребенок при рисовании с натуры в действительности рисует по памяти, т.е. рисует несмотря на изображаемый объект. Отметить момент, когда ребенок начинает рисовать, то, что видит, а не то, что знает о данном предмете.
6. По поводу каждого рисунка требовать от ребенка объяснение, что обозначает та или иная часть его, тотчас записывать эти объяснения, сохраняя особенности детской речи в тот момент, когда был сделан данный рисунок, и насколько ребенок в рисунке видит средство для своих переживаний (выделено мной).
7. Желательно делать над ребенком наблюдение в то время, когда он рисует (положение тела, мимика). Все эти наблюдения должны быть делаемы незаметно для ребенка. Всегда ли у ребенка есть необходимое для рисования. Желательно копирование рисунков, делаемых ребенком на доске. Такой подход к учебному материалу предоставляет большие возможности для развития художественной одаренности у учащихся.

С появлением в школе искусств каждого нового одаренного ученика и дальнейшим раскрытием его талантов выполняется основная задача обучения – воспитание культурных, интеллектуально и эмоционально развитых молодых людей, способных применять свои способности в любой области деятельности, являющихся преемниками традиций классической школы.

Литература:

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание / Сост. Н.Н. Фомина, вступ. статьи Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева. – М.: Карапуз, 2009.

2. Бехтерев В.М. Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении. – СПб, 1910. – С. 4.
3. Горюнова О.А., Литвина О.Л. Наука о развивающемся ребенке. Хрестоматия по педологии в двух книгах. – М.: Издательство «Прометей» МГПУ им. В.И. Ленина, 1990. – С. 136-137.
4. Карен Данилян. Вы знаете кто такой Цовак Амбарцумян? Это ереванский Зошенко! // Новое время: Независимая общественно-политическая газета. Ереван, 2013 г.
5. Копцева Т.А. Воспитательный потенциал изобразительного искусства в образовательных учреждениях России. – М.: Альтекс, 2006.
6. Международная выставка детского рисунка. Каталог. – М.: Всекохудожник, май-июнь 1934.
7. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». Инв. П137.
8. Рыбников Н.А. Детские рисунки и их изучение. – М.: ГИЗ, 1926. – С. 3-15.
9. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
10. Фомина Н.Н. Детский рисунок: изучение, хранение и экспонирование. – Ижевск, ERGO, 2007.
11. Фомина Н.Н. Одаренный ребенок: Проблемы художественно-творческого развития. Научно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2015.