

Именно эти стороны профессиональной подготовки будущего преподавателя изобразительного искусства являются инвариантными компонентами, которые объединяют частные знания, умения, навыки, необходимые для формирования духовной культуры учащихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брыль, А. К. Духовный опыт личности: критерии, показатели, уровни / А. К. Брыль // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 45–49.
2. Бреусова, Т. А. Художественное общение как средство формирования духовной культуры младшего школьника на уроках изобразительного искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. А. Бреусова. – Екатеринбург, 2009. – 23 с.
3. Исакова, Т. Г. Развитие духовной культуры младшего школьника в процессе взаимодействия общего и дополнительного образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. Г. Исакова. – Магнитогорск, 2000. – 172 л.
4. Романенко, Н. М. Воспитание духовной культуры старшего школьника / Н. М. Романенко. – М.: Изд-во ИОСО РАО, 2002. – 230 с.
5. Сатарова, Л. А. Формирование духовной культуры учащихся средствами изобразительного искусства / Л. А. Сатарова // Педагогика. – 2004. – № 5. – С. 46–50.
6. Паукова, Л. Н. Формирование духовной культуры личности в русской национальной школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. Н. Паукова. – М., 1998. – 137 л.
7. Нестеров, А. К. Формирование духовной культуры студентов: учеб.-метод. пособие / А. К. Нестеров. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2008. – 300 с.
8. Ростовцев, Н. Проблемы и реальность / Н. Ростовцев // Творчество. – 1977. – № 5. – С. 13–15.
9. Федьков, Г. С. Художественно-педагогическое образование Беларуси: проблемы и перспективы / Г. С. Федьков // Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27 окт. 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: И. А. Рыжикова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 175–177.
10. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом. Типовая учебная программа для специальности 1-01 02 01 Начальное образование // сост.: Ю. С. Любимова, В. Н. Данилов. – Минск, 2015. – 21 с.

Поступила в редакцию 05.02.2019 г.

УДК 159.924.24:37.036.5:159.922.76-056.45

Художественная одаренность школьников, ее выявление и развитие в рамках профессиональной деятельности педагога-художника

Соколова Е. О.

*Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск*

Сохранение интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечение преемственности научных и культурных традиций Республики Беларусь является важной задачей государства, реализующего систему мер по поддержке талантливых и одаренных учащихся, а также созданию условий для ее плодотворной деятельности. Основные цели Государственной программы – создание целостной системы, направленной на выявление и развитие творческого потенциала молодежи, а также обеспечение путей их самореализации.

Своевременная диагностика художественной одаренности школьников, обеспечение путей ее дальнейшего развития выступает одним из условий готовности педагога-художника к профессиональной деятельности. В связи с необходимостью повышения уровня профессиональных компетенций будущего педагога-художника возникла потребность определить основные направления его деятельности по обеспечению эффективности процесса развития художественной одаренности школьников в условиях образовательного процесса. В статье рассматриваются особенности методической подготовки педагога-художника для работы с одаренными детьми, принципы их диагностики в конкретных видах художественно-творческой деятельности и условия развития художественной одаренности школьников.

Ключевые слова: педагог-художник, художественно-творческая деятельность, художественная одаренность, диагностика художественной одаренности, развитие художественно одаренных школьников.

(Искусство и культура. – 2019. – № 1(33). – С. 100–105)

Адрес для корреспонденции: e-mail: elena.vit@mail.ru – Е. О. Соколова

Artistic Giftedness of Schoolchildren, its Discovery and Development within the Professional Activity of the Teacher-Artist

Sokolova E. O.

Educational Establishment "Vitebsk State P. M. Masherov University", Vitebsk

Preservation of the intellectual and creative potential of the young, provision of the continuity of scientific and cultural traditions of the Republic of Belarus is an important task of the state, which implements a system of measures on the support for talented and gifted schoolchildren as well as creating conditions for their fruitful activity. The main goals of the State Program are creating a wholesome system aimed at the identification and development of the creative potential of the young as well as provision of the ways of their self-implementation.

Timely diagnostics of schoolchildren's artistic giftedness, provision of the ways of its further development is one of the conditions of the readiness of the artist-teacher for professional activity. The necessity in the increase of the level of the would-be teacher-artist's professional competences requires the identification of the basic directions of his activity on the provision of the efficiency of the development process of artistic giftedness of schoolchildren in the academic process. Features of the methodological training of the teacher-artist for the work with gifted children, their diagnostics principles in certain types of the artistic and creative activity and the development conditions of students' artistic giftedness are considered in the article.

Key words: teacher-artist, artistic and creative activity, artistic giftedness, diagnostics of artistic giftedness, development of artistically gifted schoolchildren.

(Art and Cultur. – 2019. – № 1(33). – P. 100–105)

На протяжении многовековой истории существования институтов образования складывалась практика работы с детьми, обладавшими высокими интеллектуальными способностями.

Проблемой одаренности начали заниматься с самых древних времен. Именно в античную эпоху зародились понятия «гений» и «талант», которые вплоть до XIX в. прочно утвердились в научных трактатах.

Термин «одаренность» появился в американской психолого-педагогической литературе в начале XX века, хотя практика обучения одаренных детей уже существовала. Одаренным тогда считался ученик с явно повышенным интеллектом, отлично успевающий по школьным предметам.

Вплоть до середины XX века одаренность определяли исключительно по специальным тестам интеллекта (IQ). Однако уже в 20-е годы XX века психологи стали выделяли так называемые специальные таланты. К ним относили «технический, коммерческий, научно-академический, художественный, социальный (политического деятеля, педагога и др.)» [1].

На современном этапе известно несколько десятков научных концепций одаренности, которые включают теоретические аспекты обоснования детской одаренности с точки зрения психологии способностей, творчества и таланта.

Наиболее распространенными считаются следующие концепции:

- Концепция одаренности Дж. Гилфорда.
  - Концепция одаренности Дж. Рензулли.
  - Концепция «человеческого потенциала».
  - Рабочая концепция одаренности (коллектив авторов под руководством Д. Б. Богоявленской).
  - Концепция Э. П. Торранса.
  - Концепция одаренности, предложенная Д. Фельдхьюсеном
  - Концепция психологической структуры одаренности А. М. Матюшкина.
  - Одаренность как динамическая характеристика в концепции А. И. Савенкова.
- Концепция американского учителя и психолога Элиса Пола Торренса является одной из первых методик выявления творческих способностей детей. Данная методика получила название «тесты креативности». Тесты Торренса на изобразительное творческое мышление предназначены для диагностики беглости, точности, воображения и оригинальности.
- Изучение практики работы с художественно одаренными детьми является неотъемлемой частью совершенствования профессиональной подготовки будущих художников-педагогов. Работа педагога в учреждениях образования и в системе дополнительного образования предполагает проведение занятий по учебным программам, а также в кружках и на факультативных занятиях. Поэтому подготовка художника-педагога должна носить разносторонний характер, в том числе и умение работать с одаренной молодежью.

Цель статьи – выявить особенности подготовки будущих педагогов-художников при работе с художественно одаренными детьми.

Методическая подготовка педагога-художника для работы с одаренными детьми. Художественная одаренность относится к специальной одаренности и обнаруживает себя в конкретных видах художественной деятельности. Тот или иной ребенок может проявить признаки одаренности в достаточно широком спектре художественно-творческой деятельности (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, исследовательская работа по искусству). Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно к различным ее аспектам. Л. С. Выготский отмечал: «Если талантливому человеку не оказывать поддержку, он утратит свой творческий потенциал; если же талант развивать, можно получить гения» [2]. Известный ученый характеризует детскую одаренность как «способность к творчеству, обусловленную генетически (наследственностью), развивающуюся в соответствующей деятельности или деградирующей при ее отсутствии» [3].

Работа педагога-художника заключается в повышении уровня профессиональных компетенций и предусматривает обеспечение эффективности процесса развития художественной одаренности школьников в условиях образовательного процесса. При работе с художественно одаренными детьми педагог *должен соблюдать* следующие условия:

– сочетать две противоположные характеристики работы: охват по возможности большей части детей и использовать индивидуальную ориентацию;

– осуществлять обучение художественно одаренных детей на основе принципов *дифференциации и индивидуализации* (выделение групп учащихся в зависимости от вида их одаренности; организация индивидуального учебного плана; обучение по индивидуальным программам по отдельным учебным предметам и т. д.);

– использовать *различные формы* работы с детьми (индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого развития в определенной области; работа по исследовательским и творческим проектам; мастер-классы, творческие лаборатории; творческие конкурсы, фестивали, олимпиады; театрализованные праздники; детские научно-практические конференции и семинары);

– учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития, индивидуальные особенности одаренности ребенка.

При работе с одаренными детьми педагог *должен обладать* определенными умениями:

- обогащать учебные программы, т. е. обновлять и расширять содержание образования;
- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать учащихся;
- стимулировать художественные способности учащихся;
- принимать взвешенные психолого-педагогические решения;
- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и обучаемых;
- отбирать и готовить материал для художественно-творческой деятельности учащихся.

При построении индивидуального учебного плана педагог может использовать различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин и модулей, входящих в учебный план. При реализации образовательных программ для одаренных детей в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Методическая работа педагога с художественно одаренными школьниками должна начинаться с установления признаков одаренности в определенных видах художественно-творческой деятельности.

Диагностика одаренности школьников в конкретных видах художественно-творческой деятельности. Выявление детей, обладающих художественной одаренностью, представляет собой сложную и многоаспектную проблему. Диагностика одаренности должна носить *комплексный и разносторонний* характер, т. е. основываться на использовании нескольких методов, которые направлены на определение различных сторон художественной одаренности, при этом применяются тесты, задания, упражнения и т. д.

Анализируя опыт работы ведущих ученых, педагогов и психологов, собственный педагогический опыт, необходимо отметить, что одним из ведущих и эффективных диагностических материалов являются экспресс-тесты.

При диагностике художественной одаренности целесообразно использовать основные закономерности изобразительной деятельности художника: навыки цвето-сприятия и композиционного мышления, умения анализировать и передавать форму и пропорциональные особенности изображаемого объекта действительности, умение творчески преобразовывать окружающую действительность.

В качестве примера можно привести следующие разработки:

- Тест на определение навыков композиционного мышления: «Составьте натюрморт из предложенных предметов», «Разложите элементы композиции на заданном формате», «Определите композиционный центр в картине», «Заполните заданный формат геометрическими фигурами» и др.

- Тест на определение навыков цветовосприятия: «Определите цветовую гамму в предложенных репродукциях картин», «Выберите иллюстрации картин художников с контрастными и со сближенными цветами», «Разложите изображение на цвета» и др.

- Тест на определение навыков видеть и передавать форму: «Разложите изображение на геометрические фигуры», «Нарисуйте тень изображенного предмета» и др.

- Тест на определение навыков видеть и передавать объем: «Выполните рисунок предмета быта с проработкой только теневых сторон», «Распределите светотеневые градации объектов в зависимости от положения источника света» и др.

- Тест на определение уровня творческого воображения: «Расшифруй изображение облака», «На что похожа ладошка?» и др.

- Тест на определение уровня мышления: «Проведите анализ форм предметов натюрморта», «Составьте изображение животного (птицы, растения, насекомого) из геометрических фигур» и др.;

- Тест на определение уровня развития памяти: «Рассмотрите и повторите изображение», «Понаблюдайте и нарисуйте» и др.;

- Тест на определение навыков работы графическими материалами: «Заполните контур изображения, используя различные виды линий», «Выполните рисунок, состоящий из одних точек (линий, штрихов, пятен)» и др.;

Экспресс-тесты в виде рисунков – это наиболее быстрый и эффективный способ определения художественной одаренности в определенной области художественно-творческой деятельности. Экспресс-тесты должны соответствовать возрастным закономерностям развития личности детей, вызывать интерес у тестируемых, рассчитаны на краткосрочное время выполнения.

Следует отметить, что важным в работе со школьниками является не только своевременное выявление художественной одаренности, но и обеспечение ее дальнейшего развития.

Развитие художественной одаренности школьников. Развитие творческого потенциала личности ребенка выполняется посредством включения его в художественно-творческую

деятельность. Первостепенную роль в творческом развитии одаренных школьников играет развитие основных познавательных процессов (восприятие, память, мышление, воображение). Развитие познавательных процессов у художественно одаренных детей – важнейшая задача раскрытия и дальнейшая активизация их творческой деятельности.

Особое место в познавательных процессах занимает готовность и способность к художественному восприятию. О значении организации восприятия художника для результативности его творческого процесса говорила в своей статье «Несколько слов о ремесле скульптора» известный скульптор А. С. Голубкина: «Многое мы не видим только потому, что не требуем от себя этой способности, не заставляем себя рассматривать и понимать, пожалуй, вернее сказать, не знаем, что можем видеть» [4].

Восприятие представляет собой сложное явление и включает в себя такие процессы, как выделение предмета из фона, оценку величины, яркости и удаленности воспринимаемого предмета, выделение деталей, из которых состоит предмет. Эти механизмы восприятия должны учитываться при обучении школьников рисунку, поскольку они предполагают не только правильное видение характера формы, пропорциональных взаимоотношений частей и целого, закономерностей перспективных явлений, детальный анализ натуры, но и эмоциональную и выразительную передачу объектов окружающей действительности.

Организации процесса восприятия действительности детьми школьного возраста и «отображение» ее в их художественном рисунке является одной из важных задач учебно-воспитательной работы педагога-художника. На начальной стадии обучения художнику-педагогу необходимо научить ученика «смотреть на природу», проследить за тем, чтобы ученик «смотрел» правильно [5]. И это осуществляется постановкой вопросов, требующих выяснения новых сторон изображаемого объекта. Что значит «правильно видеть»? Это значит, что ученика следует научить смотреть не в точку, а в предмет, видеть форму, а не часть контура.

Важным средством в развитии восприятия у школьников является применение наглядности. Использование в процессе обучения наглядности обуславливается необходимостью зрительного восприятия изучаемых предметов и явлений как основы формируемых представлений и понятий, а также необходимостью приучения учащихся наблюдать явления окружающего мира. Наглядные элементы в виде схем, рисунков, таблиц формируют образные представления о вещах.

На развитие восприятия учащихся большое влияние оказывает просмотр произведений искусства отечественных и зарубежных авторов. Такое задание «помогает учащимся лучше и глубже подмечать закономерности в окружающей действительности для последующих изображений» [6].

Развитие восприятия сможет обеспечить ребенка разнообразным набором способов обработки визуального материала, которые позволят ему использовать свое восприятие для успешного выполнения учебной деятельности и тем самым помогут полноценной личностной реализации. Поэтому «с развитием опыта по организации восприятия постепенно меняется отношение ученика к изобразительной деятельности, усиливаются ее познавательные элементы, рисунок становится одним из важных источников познания» окружающего мира [7].

В качестве заданий на **развитие восприятия** можно выделить следующие: *упражнения на развитие умения наблюдать и воспринимать объекты окружающей действительности (условие – в начале процесса зрительного восприятия должна быть четко и конкретно поставлена задача – что и зачем наблюдать); упражнения на развитие умения детально характеризовать воспринимаемое, выделять главное, существенное (условие – вначале провести устный анализ объекта действительности); упражнения, предусматривающие просмотр произведений искусства отечественных и зарубежных авторов с целью развития умения подмечать закономерности в окружающей действительности для последующих изображений.*

Эти упражнения базируются на том, чтобы направить внимание школьников на художественное восприятие окружающей действительности и развить у них знания, умения и навыки художественно передавать ее в своих работах.

Всестороннее познание действительности с целью дальнейшего изображения возможно лишь при участии *мышления*, «которое является высшим познавательным процессом» [5]. «В процессе познания объективной действительности мышление оперирует информацией, полученной в ощущениях и восприятии» [8]. Но главной особенностью мышления становится то, что оно раскрывает новые свойства объектов, раскрывает взаимосвязи между предметами и явлениями окружающего мира.

Мышление совершается в виде операций, ведущие из которых – анализ и синтез. Анализируя и синтезируя форму изображаемого объекта, «мысль идет» от более или менее расплывчатого представления о предмете

к понятию, в котором анализом «выявлены» основные стороны, признаки, свойства изображаемого объекта и синтезом «установлены» существенные связи объекта. В процессе изобразительной деятельности учащемуся приходится анализировать объект, его конструкцию, форму, пространственное положение, освещение и многое другое. «Такой подход позволяет выделить наиболее важные элементы, составляющие основу изображаемого объекта или явления для создания выразительного художественного образа» [9].

Большую трудность для школьника представляет определение основных признаков изображаемого предмета. Учитель может показать ученику уже выделенные признаки предмета на готовом рисунке или в самом процессе изображения. Поэтому прохождении начальной стадии изображения по замыслу учащегося может быть значительно облегчено показом приемов и способов изображения учителем, при котором большую роль играет наблюдение школьником процесса выполнения рисунка взрослым.

В качестве заданий на **развитие мышления** можно выделить следующие: *упражнения на развитие умений анализировать объект, его конструкцию, форму, пространственное положение, освещение объекты действительности; упражнения на развитие умений обобщать и систематизировать различные объекты действительности; упражнения на развитие умений сравнивать различные по форме и размеру объекты действительности; упражнения на отбор характерного и наиболее выразительного среди множества деталей изображаемого объекта действительности; упражнения на развитие умений классифицировать объекты и явления действительности; упражнения на развитие умений выполнять ассоциации по:*

- контрасту (цветовой контраст, тоновой контраст, контраст величин, смысловой контраст);
- по сходству и по смежности и др.

Формирование художественного образа всегда происходит с опорой на образы памяти, полученные в процессе изучения природы, и составляет основу прежнего опыта человека. Поэтому процесс понимания, осознания действительности в большей степени связан с прошлым опытом человека (его памятью), с накоплением впечатлений и наблюдений о действительности. «Изобразительное творчество немислимо без оперирования образами памяти и представлений, которые в совокупности со зрительными образами, полученными непосредственно в процессе рисования

с натуры, создают полноценный образ, необходимый художнику для реализации этого образа в художественное произведение» [4]. Поэтому развитие зрительной памяти художественно одаренных детей играет важную роль в их дальнейшей изобразительной деятельности.

В качестве заданий на **развитие памяти** можно выделить следующие: *специальные упражнения в зрительном воспроизведении того, что наблюдал ученик в течение дня; упражнения на рисование с натуры определенного объекта изображения, а далее его же изображение по памяти в различных пространственных положениях; рисование по памяти и по представлению, когда предварительно проводится специальное наблюдение изображаемого объекта в течение какого-либо времени (1–2 минуты) и др.*

Наряду с восприятием, памятью и мышлением важную роль в художественно-творческой деятельности одаренных школьников играет *воображение*. «Любой объект окружающей действительности может быть переработан при наличии фантазии, воображения и способности подметить существенное и характерное для данного объекта. Внимательное изучение натуры, постоянный анализ и синтез свойств и особенностей изображаемых объектов служат той необходимой базой, на основе которой развивается воображение человека» [9].

По мнению Л. С. Выготского, «деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его воображение» [3].

Воображение и творчество теснейшим образом связаны между собой. «Все виды воображения, формирующиеся и проявляющиеся в различных видах творческой деятельности, составляют разновидность высшего уровня – творческого воображения», – писал известный психолог С. Л. Рубинштейн [10]. Творческое воображение можно охарактеризовать как «умение человека преобразовать действительность повседневного восприятия, обремененную случайными, лишними выразительности штрихами, в соответствии с требованиями действительности и художественного замысла» [9].

В качестве заданий на **развитие воображения** можно выделить следующие: *упражнения на фантастическое толкования объектов действительности и жизненных явлений; упражнения на эмоционально-чувственные*

ассоциации явлений окружающей действительности; упражнения на создание ассоциативно-образной композиции (цветовая ассоциация, ассоциативно-образное восприятие действительности, ассоциации по литературному произведению, ассоциации времен года, ассоциации характера, ассоциации эмоций, ассоциации городов, ассоциации музыки и звуков, ассоциации запахов, вкуса) и др.

Подводя итог, необходимо отметить, что развитие художественной одаренности школьников является наиболее эффективной при использовании современных средств обучения, нестандартных форм и методов проведения занятий; нетрадиционных техник и материалов.

Заключение. Своевременная диагностика художественной одаренности школьников, а также обеспечение путей ее дальнейшего развития создает предпосылки творческого развития подрастающего поколения в условиях образовательного процесса. Однако выявление художественно одаренных детей не должно становиться самоцелью. Цель работы педагога в данном направлении следует связывать с задачами обучения, воспитания, психолого-педагогической поддержкой одаренных детей – в общем, с обеспечением условий для раскрытия, развития и реализации их способностей. Поэтому готовность педагога к работе с одаренными детьми включает в себя развитие профессионально значимых личностных качеств, способность к непрерывному профессионально-личностному самоопределению и саморазвитию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лебедева, Е. И. Комплексный подход к проблеме диагностики одаренных детей / Е. И. Лебедева // Журнал практического психолога. – 1998 – № 8. – 14–20 с.
2. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М.: Смысл, Эксмо, 2003. – 1136 с.
3. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: книга для учителя / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
4. Голубкина, А. С. Несколько слов о ремесле скульптора / А. С. Голубкина. – М.: Совет. художник, 1983. – 424 с.
5. Кузин, В. С. Психология / В. С. Кузин; под ред. Б. Ф. Ломова: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 256 с.
6. Якобсон, П. М. Психология художественного восприятия / П. М. Якобсон. – М.: Искусство, 1964. – 85 с.
7. Игнатъев, Е. И. Психология изобразительной деятельности детей / Е. И. Игнатъев. – М.: Учпедгиз, 1961. – 223 с.
8. Каретникова, А. П. Сбалансированное использование разных видов рисунка в развитии композиционного мышления студентов: дис. ... канд. пед. наук / А. П. Каретникова. – М., 2010. – 300 с.
9. Соколова, Е. О. Стилизация как методическое средство взаимосвязи натурального и декоративного рисования: монография / Е. О. Соколова. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. – 211 с.
10. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 1. – 488 с.

Поступила в редакцию 06.02.2019 г.