

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ГРАФИКЕ

М. В. Соколов, В. А. Новоселова (г. Новосибирск)

В статье сформулированы основные аспекты оценки творческого воображения учащихся детской школы искусств: восприятие, представление, техническое исполнение. Эти оценки позволяют обоснованно определить уровень изобразительной деятельности и развитие творческого воображения на занятиях декоративной графикой.

Ключевые слова: изобразительная грамота, критерии оценки творческого воображения, художественный образ, композиционная целостность произведения, стилизация, цветовые отношения.

FEATURES OF ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE IMAGINATION OF STUDENTS OF THE CHILDREN'S ART SCHOOL IN THE CLASSROOM ON DECORATIVE GRAPHICS

M. V. Sokolov, V. A. Novoselova (Novosibirsk)

This article formulates the main aspects of assessing the creative imagination of students of the children's art school: perception, representation, technical performance. These assessments allow us to determine the level of visual activity and the development of creative imagination in the classroom of decorative graphics.

Keywords: visual literacy, criteria for assessing creative imagination, artistic image, compositional integrity of the work, stylization, color relations.

Критерии оценки зависят от разных явлений, их разновидность и свойства постоянно находятся в подчинении справедливых и конкретных свойств. То есть педагог, расценивая знания учащегося, опирается на них. Критерии оценки это прежде всего признаки, на основе которых осуществляется оценивание какой-либо учебной работы. Под «критерием» с целью оценки рисунка учащегося подразумевается наличие признаков базы изобразительной грамоты (композиции, пространства, цвета, формы, ритма, художественного образа, технических способностей), на основании которых формируется оценка достижений учащимся итогов на занятии изобразительного искусства.

Соколов Максим Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет; член Союза дизайнеров России.

M. V. Sokolov – Novosibirsk State Pedagogical University.

Новоселова Валентина Александровна – студентка Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

V. A. Novoselova – Novosibirsk State Pedagogical University.

Вопрос о критериях оценки творческой деятельности и уровня развития творческих процессов очень непрост. Я. А. Пономарев указывает на небытие «надежных критериев для отчленения творческой деятельности от нетворческой» и отмечает, что имеющая их множественность говорит о неполноценности исследования проблемы творчества [5].

Критерии оценки в художественном образовании находятся в зависимости от образовательного учреждения, его целей и задач. Рассматривая творческое воображение как направленность на решение конкретной задачи, мы должны, для начала оценить найденное решение поставленной проблемы, далее определить степень креативности, проявляемой учащимся, которая может изменяться: от моделирования какой-либо ситуации до создания полноценного творческого продукта.

Разработка критериев оценки детского декоративного рисунка очень значима, так как подробный анализ творческого рисунка учащегося дает возможность преобразовать качество творческого процесса. Но, в свою очередь, не всегда возможно рассмотреть сам процесс работы над творческим рисунком. Зачастую педагог имеет только творческий продукт, которому нужно дать оценку. Высказанные педагогом соображения относятся к анализу детского творчества и развитию воображения учащегося.

Использование этих критериев позволяет адекватно оценивать уровень развития творческого воображения и творческое решение выполнения заданий. Эти задачи допускают различные варианты решения проблем, позволяющие учащемуся строить художественный образ в декоративной иллюстративной графике. Только в такой ситуации возможно выявить уровень развития творческого воображения.

Исследователь детского творчества П. Г. Василенко в своей авторской методике предлагает следующие основные критерии (параметры) оценки творческих работ учащихся детской художественной школы [1].

1. Степень выразительности работы.
2. Создание художественного образа.
3. Целостность и гармоничность произведения.
4. Степень завершенности.
5. Соблюдение определенной методической последовательности ведения работы.
6. Коэффициент роста умений и навыков, то есть «мастерства».

Оценка детских иллюстраций как трудов творческого характера требует особого педагогического суждения. При оценке детской иллюстрации необходимо принимать во внимание индивидуальность учащегося. Приступать к оценке необходимо с положительной характеристики работы.

Занятия по декоративной иллюстративной графике считаются завершающими упражнениями в цикле других уроков изобразительного искусства, где учащийся демонстрирует приобретенные ранее умения изобразительной деятельности и закрепляет их. Существенную значимость приобретает формирование у учащихся умения выразительно выполнять иллюстрации. Главное, что должен передать в своих иллюстрациях – это художественный образ, который формируется при помощи творческого воображения. Разработана система критериев оценки уровня творческого воображения.

Критерии оценки учебных работ учащихся формируют, учитывая три главных профессиональных уровня выполнения работ: восприятие, представление и техническое исполнение. Непосредственно такого рода подход предоставляет возмож-

ность проследить динамику развития у учащихся такого качества, как творческое воображение.

Первое, что оценивается – это уровень восприятия, так как в первую очередь при изображении иллюстрации учащийся опирается на свои наблюдения и впечатления от прочитанной сказки.

Приведем критерии на уровне восприятия.

1. *Стилизация формы* – это декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема [7]. Подчинение всех элементов композиции к единому стилю.

Тут стилизация рассматривается не только как уровень упрощения формы, но и как отличительное свойство объекта. Обнаружение характерного силуэта требует схватывания единого свойства определенного объекта [9]. Стилизация не только характеризуется как максимальное упрощение формы, но и выражается в усложнении фигуры и интенсивном заполнении иллюстрации декоративными элементами, в случае если это сходно плану композиции. Стилизация является часто используемым приемом перевода реального образа в обобщенный с помощью ряда приемов: превращения объемной формы в плоскостную, обобщения формы с изменением абриса, обобщения и усложнения формы, добавления деталей, отсутствующих в натуре [8].

Уровень стилизации рассматривается как один из главных критериев формирования творческого воображения на уровне восприятия.

2. *Образные тоновые и цветовые решения.* В декоративной графике эмоциональное воздействие цветовых отношений так же важно, как и в любом другом произведении искусства. Очень важно овладеть цветовой грамотой, понимать качества конкретных цветов и методы их взаимодействия в композиции, принимать во внимание взаимосвязь формы и цвета, а также закономерности построения гармонических отношений. На первый план выходит обобщенное восприятие цвета. Оно основывается на общем впечатлении от изучаемого сюжета и требует его передачи в композиции [3]. Важна также способность оценивать величину и согласованность цветовых отношений объектов, целостность восприятия, изобразительность и выразительность цвета, которые составляют внутреннюю основу зрительного образа [8; 10]. Образное начало включает в себя колористическое видение как результат размышлений над цветовыми сочетаниями, осмысления образа в соответствии с его характером, формой, фактурой и значимости в сюжете. Такие понятия, как «выразительность» и «эмоциональное воздействие цвета», определяются в качестве единства примененных художником изобразительных средств в передаче качественных характеристик отображаемых объектов.

Краски иллюстрации могут включать несколько выразительных свойств, могут не изображать свет и тень, состояние среды, глубокое пространство, объединение объектов рефлексами также цветом освещения, но они должны передавать эмоциональность, вызванную у учащегося при восприятии сюжета.

3. *Степень завершенности образа.* Образ – это в первую очередь единый облик объекта либо действия, соотношение формы и содержания, единство между объективными законами изображения индивидуальным значением, который вкладывает автор. Здесь очень важно показать целостность формы, содержание, умение представить характер и состояние изображаемого образа. Художественный образ должен соответствовать замыслу и идее автора. Образ решается подробно, стилизовано. Присутствует главная идея в иллюстрации, индивидуальность, оригиналь-

ность замысла. Здесь оценивается воплощение образа сказки, сформировавшегося в процессе работы над иллюстрацией. Образ, воспринимаемый учащимся в процессе чтения сказки, переводится в плоскостной изобразительный образ [2].

Далее приведем критерии на уровне представления.

1. *Оригинальное композиционное решение.* Композиция – это распределение предметов и фигур в пространстве, установление соотношения их объемов, света и тени, пятен цвета. Если композиция в иллюстрации правильная, то все ее элементы будут визуально органично связаны между собой [4]. Очень важно чтобы выбранное композиционное и графическое решение соответствовало заданной теме. В композиции все элементы должны быть связаны между собой, ясно обозначен композиционный центр, композиция должна быть в достаточной степени выразительна [4].

2. *Выделение композиционного центра, подчинение второстепенного главному.* В пространстве иллюстрации все объекты должны находиться в единой связи между собой. Соподчинение – подчинение второстепенных компонентов композиции главному элементу, то есть композиционному центру. Композиция представляется как система, базирующаяся в соподчинении компонентов основных, менее значимых и второстепенных [8]. Основная отличительная черта – это органичность объединения элементов формы, соподчиненность, без которой не существует единства. Элементы, которые ощущаются основными, согласно смыслу иллюстрации, принимают на себя значимость композиционного центра [4]. Освоение композиционной грамоты и практическое ее закрепление при выполнении заданий, активизирующих творческое воображение.

3. *Ритмическая организация пространства композиции.* Ритм как один из основных выразительных средств композиции принимает участие в построении изображения и дает динамику и эмоциональность композиции. Ритм образует такие ритмические элементы, как акцент и интервал.

Ритмическая организация способствует достижению гармонической ясности или острой экспрессии художественного образа, четкости восприятия произведения зрителем. Ритмические построения достигаются с помощью различных элементов симметрии, а также чередованием или сопоставлением любых элементов композиционного характера: контрастами или соответствиями масс, отдельных предметов, линий, зафиксированных движений, светотеневых и цветовых пятен, пространственных членений [8].

Ритм помогает спокойно вести взгляд зрителя по второстепенным и незначительным деталям и останавливает его на крупных и основных частях иллюстрации.

Выявлены критерии на уровне технического исполнения.

1. *Методически грамотное ведение работы по этапам.* Прежде чем приступить к созданию иллюстрации, учащийся должен знать содержание книги, понимать, как иллюстрация будет связана с литературным произведением. После изучения произведения важно выделить моменты, которые в дальнейшем учащийся будет иллюстрировать.

На следующем этапе обязательно должна выполняться работа над эскизами. Зарисовки делаются в цвете, чтобы понять, в какой цветовой гамме будет выполнена иллюстрация; учащийся решает, будет ли его композиция легкой или напряженной. Очень важно в работе над эскизом не увлекаться проработкой деталей, главное на этой стадии работы – показать единую форму, набросать всю сцену в целом. Композиция напрямую связана с созданием художественного образа. Именно художе-

ственный образ является целью поисковых эскизов для иллюстрации. Важно определиться с форматом и правильно расположить объекты изображения на плоскости листа так, чтобы вся композиция смотрелась цельно.

Далее идет компоновка изображения. Важно правильно разместить элементы композиции на плоскости листа, наметить контуры предметов твердым карандашом в соответствии с предварительно сделанным эскизом. На начальном этапе рисования важно идти от простого к сложному. Сначала наметить общие формы изображения, а после переходить к уточнению форм и более детальной прорисовке.

Далее следует приступить к работе в цвете. Для начала следует сделать подмалёвок. Это необходимо для того, чтобы найти верные соотношения в тоне и показать участки света и тени. Далее прописываются главные элементы композиции. Конечный этап включает в себя работу над следующим красочным слоем. Более плотно прорисовываются детали переднего плана, уточняются более мелкие детали. Прорисовываются блики, рефлексы, точнее прорисовываются тени.

2. Оригинальное применение материалов и инструментов для создания иллюстративного образа. Эмоциональное содержание иллюстрации в большей степени зависит от выбора графических материалов и требует соотношения их друг с другом. При работе над созданием иллюстративного образа следует понимать возможности художественных материалов, ощущать гармоничную связь сюжета и техники его исполнения, то есть взаимосвязь творческих задач материалами для иллюстрации [2].

Выразительность – основной значительный критерий художественного образа. Здесь подразумевается способность учащегося передавать свои чувства с помощью различных способов. Средствами выразительности иллюстраций учащихся является пятно, линия, композиция. Выразительность образа, продукта художественной деятельности учащегося является показателем творческого воображения [3].

3. *Оригинальное применение графических техник.* Для начала можно использовать традиционные техники графики, в том числе печатные. Наряду с традиционными техниками выполнения (гуашь, акварель, акрил, карандаш) можно применять необычные эффектные техники (монотипия, граттаж, набрызг) [6].

Умение учащихся передавать собственные эмоции в художественно-образной форме находится в зависимости от того, в какой степени у него сформировано воображение. Воображение – это создание новых образов на материале воспринятой информации. В ходе создания образа какие-либо элементы информации, воспринятой учащимся из литературы, складываются в единый образ, который будет являться продуктом воображения, состоящим из переработанных элементов произведения.

Уже при работе над эскизами учащиеся имеют возможность поупражняться в передаче одной и той же идеи в различных решениях задач. Поиски цветовых решений, попытки исполнять их по-разному, поиски цветовых решений, количество предметов, их многообразие форм, окраска взаимосвязь предметов между собой и с окружающей средой – все это получение неопределимого творческого навыка. Создание композиции в основном является работой творческого воображения.

Разработанные критерии позволят верно оценить уровень развития творческого воображения и творческие пути выполнения каких-либо заданий. Задачи на создание выразительного образа, стилизацию формы, на оригинальное применение графических материалов и техник предлагают различные варианты решения проблемы, позволяющие учащемуся выстраивать художественный образ. Именно при

такой деятельности учащихся на занятиях в ДШИ возможно выявить уровень развития творческого воображения с помощью предложенных критериев.

Список литературы

1. *Василенко П. Г.* Авторская методика развития художественно-творческих способностей учащихся системы дополнительного образования // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 10. – С. 148–151.
2. *Дударева Ю. Б.* Критерии оценки уровня сформированности художественного образа в процессе работы над композицией в детской школе искусств // Наука и образование: новое время. – 2017. – № 5 (22). – С. 177–186.
3. *Катханова Ю. Ф.* Критерии гармоничного цветового сочетания // Образование и художественное творчество. – 2016. – № 1. – С. 193–198.
4. Композиция. Ритм [Электронный ресурс]. – URL: <http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson10/> (дата обращения: 21.05.2020).
5. О критериях оценки уровня развития воображения [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberpedia.su/1x6c49.html> (дата обращения: 24.05.2021).
6. *Сидорова Е. Э., Ноговицына Н. М.* Развитие творческого воображения младших школьников посредством нетрадиционных техник рисования // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 61-3. – С. 258–262.
7. Словарь терминов Российской академии художеств [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rah.ru/science/glossary/detail.php?ID=19560&sphrase_id=60112 (дата обращения: 24.05.2021).
8. *Соколов М. В.* Основы композиции» при подготовке художников декоративно-прикладного искусства и дизайнеров в вузе // Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и дизайна. – 2008. – Вып. 3. С. 243–249.
9. *Сухарев А. И., Кравченко К. А.* Формирование и критерии оценки декоративно-го восприятия у студентов на занятиях спецрисунком // Омский научный вестник. – 2012. – № 4 (111). – С. 269–272.
10. *Унковский А. А.* Живопись. Вопросы колорита: учеб. пособие для худож.-графич. фак-тов пед. ин-тов. А. А. Унковский. – М.: Просвещение, 1980. – 128 с.