

Дударева Юлия Борисовна,

аспирантка,

кафедра рисунка, живописи и художественного образования,

Институт искусств ФГБОУ ВО «НГПУ»,

г. Новосибирск, Россия

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

В статье рассмотрены вопросы выбора критериев оценки сформированности художественного образа в детских рисунках, характеристика уровней сформированности восприятия, образного представления и технического исполнения детских работ; рассмотрены современные подходы к выбору критериев оценки изобразительной деятельности детей и подростков; проанализирован условный алгоритм создания художественного образа, на основе которого можно определены критерии его оценки.

Ключевые слова: художественный образ, изобразительная деятельность, образное восприятие, образное-представление, техническое исполнение, критерии сформированности художественного образа, творческий процесс.

Julia B. Dudareva,

Graduate student,

Department of Drawing, Painting and Art Education,

Institute of Arts VO "NSPU",

Novosibirsk, Russia

CRITERIA FOR ASSESSING THE LEVEL OF THE FORMATION OF THE ARTISTIC IMAGE IN THE PROCESS OF WORKING ON ILLUSTRATION IN THE CHILDREN'S ART SCHOOL

The article deals with issues related to analysis, analysis, analysis, analysis, analysis, analysis, analysis, analysis, mapping, analysis, which can be given the criteria for its evaluation.

Key words: artistic image, pictorial activity, figurative perception, figurative-representation, technical performance, criteria for the formation of the artistic image, creative process.

Вопрос о критериях оценки сформированности художественного образа в детских работах является одним из самых непростых в педагогике и

психологии по причине того, что художественный образ сам по себе – одна из сложнейших категорий искусства, и при оценке необходимо учитывать специфику именно детского творчества. Детское творчество, как вид особой познавательной деятельности, исследовали советские и современные российские ученые. Развитие детского изобразительного творчества рассматривалось в исследованиях А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской, Е.А. Флёриной, Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и др., психологов Е.И. Игнатъева, В.И. Кириенко, В.С. Мухиной, О.М. Дьяченко и др.

Е.А. Флёрина оценивает детский рисунок как сознательное отражение ребёнком окружающей действительности, которое построено на работе познавательных процессов, наблюдений, а также впечатлений. Ребёнок не пассивно копирует окружающий мир, но перерабатывает его в связи с накопленным опытом, а также со своим переделённым отношением к изображаемому. По мнению Н.П. Сакулиной, результатом творческой деятельности детей можно считать «художественно-выразительный образ». Н.А. Ветлугина предлагает взять за основу критериев отношение, интересы, способности; способы творческих действий; качество детской продукции [1]. С позиций эстетики художественное творчество есть самовыражение внутреннего мира ребёнка, который не только познает, но и выражает своё видение, понимание окружающего. Результатом его творческой деятельности является художественный образ, как особый вид освоения и выражения действительности, форма мышления, существования в искусстве (Ю.Б. Борев, В.А. Разумный, Е.И. Севастьянов и др.) [6].

Тем не менее, вопрос о разработке критериев сформированности художественного образа остаётся не до конца изученным.

Художественный образ, созданный ребёнком, нельзя оценивать так же, как работу взрослого, так как детское творчество очень специфично, образ – это, в первую очередь, целостный облик предмета или явления, соответствие формы и содержания, гармония между объективными законами изображения и субъективным смыслом, который вкладывает автор. Ребёнок вкладывает в свою

работу достаточно много эмоциональных впечатлений. По мнению разных авторов (Е.А. Флёриной, Д.Б. Богоявленской, В.И. Киреенко, А.Г. Ковалёва, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона, Н.А. Пономарёва и др.) своеобразие художественно-творческого развития ребёнка определяется особой эмоциональной окрашенностью, индивидуальностью образного видения [6]. Но естественно, что о создании полноценного художественного образа говорить не приходится. Не владея в достаточной мере необходимыми теоретическими знаниями и художественным мастерством, дети не могут выразить в изображении содержание задуманного, в детских работах прослеживается отсутствие логики в построении композиции, в осмыслении собственной работы; форма и содержание часто не соответствуют поставленной задаче. Поэтому художественный образ, созданный ребёнком, можно оценивать с двух позиций: с точки зрения эмоциональной окрашенности и степени развития владения изобразительными навыками.

Для разработки системы оценок необходимо провести анализ разработанных критериев по близким темам исследования.

Эзиева С.Т. выделяет следующие критерии сформированности художественного образа в живописи портрета.

Первый блок критериев оценки художественного образа:

1. Наличие индивидуального и типического, характерного, субъективного и объективного.
2. Единство формы содержания, подчиненность живописных средств образной задаче.
3. Способность передать характер, внутренне психологическое состояние изображаемого человека.

Второй блок – критерии, определяющие степень композиционно-пространственного решения:

1. Оригинальность, новизна решения композиции.
2. Выбор точки и уровня зрения.
3. Передача движения головы в пространстве.

Третий блок – критерии, определяющие степень освоения техники работы масляными красками:

1. Правильное владение техникой работы.
2. Разнообразие живописной техники.
3. Своеобразие выбранного, изобразительного « языка», техники.

Четвертый блок – степень завершенности работы:

1. Наличие обобщенности по цвету, по тону.
2. Целостность, уравновешенность композиционного решения.
3. Подчинение второстепенного главному [2].

Инжестойкова В.А. определила уровни сформированности художественного образа на основе составления качественных характеристик (критериев) художественности образа в детских рисунках. Этими критериями являлись следующие:

1. Образная обобщенность предметов, существ, природных явлений.
2. Эмоциональность и эстетическая осмысленность изображения.
3. Единство формы и содержания; индивидуальное своеобразие созданного образа.

Критериями оценивания уровня развития эстетического отношения к действительности у А.А. Мелик-Пашаева являются количественные и качественные показатели вербальных характеристик предметов. К количественным показателям относится число данных предмету характеристик. Критериями их количественного анализа становятся три типа определений: 1) безоценочно-описательный; 2) эмоционально-оценочный; 3) образный (образы-метафоры, образы-характеры, образы-картинки). К качественным критериям относятся следующие признаки, отличающие художественно-одарённую личность: повышенная эмоциональность; отсутствие безоценочных определений, описание внешних особенностей в «снятом» образном виде; внутренняя непротиворечивость; тяготение к созданию целостного образа-характера вокруг единого эмоционального

стержня, законченность; независимость стратегии описания от конкретной вещи; богатство образов-ассоциаций.

О.Л. Иванова, наблюдая за тем, как ученик воспринимает действительность, относит его эстетическое отношение к ней к одному из трёх уровней – низкому, среднему и высокому. Для низкого уровня характерно аналитическое восприятие, когда ребёнок выделяет отдельные свойства предметов; целостное впечатление возникает в результате сложения впечатлений из отдельных предметов и их свойств. Средний уровень отличает обобщённое восприятие, когда ребёнок видит целое как сложение разных частей, выявляя отношение между ними. На высшем уровне ученик демонстрирует целостное видение, в котором соединяются обобщённое и аналитическое восприятие, порождающее образ, развивающийся в ходе рождения замысла.

В каждом виде искусства педагоги адаптируют критерии с учётом его языка и материала его исполнения.

Никитин А.А. предлагает критерии оценки художественной одаренности, основываясь на показателях, соответствующих основным компонентам ядра детской художественной одаренности, включающим эстетическое отношение к действительности, творческие и исполнительские компетентности.

Критерии развития детской художественной одарённости.

Эстетическое отношение действительности.

- восприятие действительности (включая искусство) картины;
- проявление эстетической эмпатии по отношению к миру, искусству, предметам, людям;
- способ построения образов восприятия;
- ценностное отношение к продуктам творческой деятельности других людей.

Развитие воли к выражению (творческой компетентности):

- проявление самостоятельности в решении поставленной задачи;
- творческая инициатива в формировании замысла;

- оригинальность замысла и его содержательность;
- гибкость замысла.

Владение материалом и художественной формой:

- самостоятельность в выборе материала;
- отражение «образа мира» в содержании (эмоционально-ценностное отношение к предмету отображения, художественные эмоции, богатство ассоциаций, универсализм мышления) и структуре творческого продукта;
- волевая активность в достижении результата деятельности;
- уровень владения знаниями, умениями и навыками.

С.Г. Ушакова критерии композиционных навыков предлагает разделить на три компонента:

- образно-логический (умение выражать замысел, умение устанавливать отношения величин, умение работать вариативно);
- образный (умение применять приемы стилизации, умение передавать эмоциональное состояние, умение ассоциировать и работать по памяти, умение находить оригинальное решение);
- образно-действенный (умение грамотно использовать выразительные средства композиции, грамотное владение материалами и техниками, достижение целостности работы, создание художественного образа) [3].

Для того чтобы правильно описать критерии создания художественного образа, нужно представить условный алгоритм его создания, на основе которого можно будет точнее определяться критерии оценки. Создание художественного образа – сложный, многоступенчатый процесс. По словам Л.Г. Медведева, рождение художественного образа происходит в процессе материализации художественно-образного замысла в конкретную форму, материал, что обеспечивается рисующим освоением техники и формированием художественно-образного мышления. Технические навыки, которыми владеет ученик школы искусств, включают в себя: знание перспективы, пространственных особенностей природы, знание выразительных возможностей рисунка, знание изобразительных материалов и методов работы с ними.

Художественно-образное мышление соответственно включает себя: эстетическое восприятие природы, способность к синтезу образов, умение воплотить замысел в рисунке.

Таким образом, создание художественного образа характеризуется:

- степенью развития образного восприятия природы (умение выделять в предметах и явлениях внешние изобразительные признаки, чувствовать пропорции и характер предмета);
- степенью сформированности представлений (базы чувственного опыта);
- изобразительной грамотностью (владение техническими умениями и навыками работы в материале);
- эмоционально-выразительным решением, ведь содержание художественного образа воплощается выразительными графическими и композиционными средствами.

Владение указанными умениями, навыками позволят создавать, яркий и выразительный художественный образ. Формирование художественного образа немислимо без познания реальной действительности, что связано с процессом мышления, восприятия, активным изучением изобразительных и выразительных возможностей художественных материалов. Рисующий, постигая художественный образ как сложную систему отражения объективной действительности, познает её постепенно, переходя от непосредственного эмоционального восприятия на все более высокие уровни познания [5].

Художественный образ, созданный на основе познания природы, отображает не только непосредственно воспринимаемую модель, но и целый комплекс представлений, накопленных в предшествующем изобразительном опыте [5].

Проанализировав критерии, можно сказать, что структура системы критериев для творческого процесса в целом у большинства исследователей включает в себя три компонента:

- образное восприятие или же эстетическое восприятие;

- творческий компонент, включающий замысел, идею, творческое решение задачи;

- исполнительский компонент, включающий работы в материале, уровень владения технологическими навыками.

Исходя из сказанного, критерии формирования художественного образа на занятиях по станковой композиции могут быть составлены следующим образом:

Критерий сформированности образного восприятия (Таблицы 1-3).

Художественное восприятие – восприятие действительности с целью создания художественного произведения, а также выявления эмоционального переживания и интерпретации, освоения содержания, анализ художественной формы и средств выразительности.

Таблица 1 – Критерии восприятия

Осмысленность восприятия (теоретический, познавательный компонент)			
	низкий	средний	высокий
Уровни	Учащийся не может точно определить замысел художественного произведения	Учащийся определяет замысел, главную мысль произведения, но достаточно шаблонно	При анализе произведения четко обозначает идею, замысел автора, высказывает свои идеи на тему сюжета, проводит параллели с другими видами искусства в этом жанре, анализирует произведение
Эмоциональная отзывчивость (эмоциональное переживание произведения искусства)			
	низкий	средний	высокий
Уровни	Недостаточная восприимчивость, формальные суждения, навязывание субъективных впечатлений собственного	Развитое восприятие, но подчинение авторскому замыслу, без попыток самостоятельного	Активное эмоциональное восприятие: ассоциативное, аллегоричное, возникновение собственных идей на основе сюжета, умение сопоставить анализ формы и содержание

	жизненного опыта	о анализа	
--	------------------	-----------	--

Таблица 2 – Критерий сформированности образного представления

Уровни сформированности замысла			
	низкий	средний	высокий
Уровни	Шаблонный, предметный замысел	Вариативный, гибкий замысел, 3 и более вариантов решения художественной задачи	Ассоциативный, целостный замысел. 5 и более вариантов
Уровни сформированности композиционного решения			
	низкий	средний	высокий
Уровни	Композиция раздроблена, не уравновешена, композиционный центр отсутствует	Композиция решена в целом уравновешенно, есть акценты, но композиционный центр не всегда присутствует или решен неверно	Наличие доминанты Уравновешенность (статическая и динамическая), целостность, присутствует ритм, композиционный акцент, контрасты
Уровни сформированности художественного образа			
	низкий	средний	высокий
Уровни	Художественный образ прочитывается трудно	Художественный образ не доработан. Прочитывается идея и замысел	Художественный образ соответствует замыслу и идеи автора. Образ решен подробно, стилизовано. Присутствует главная идея в рисунке; индивидуальность, оригинальность замысла

Таблица 3 – Критерий технического исполнения

Уровень владения графической техникой			
	низкий	средний	высокий
Уровни	Навыки работы с графическими материалами развиты слабо	Навыки работы с графическими материалами развиты средне	Изображение обобщено, стилизовано, выявлены характерные черты, упрощены детали

Выводы.

1. Оценка уровни сформированности художественного образа проходит в три этапа: анализ восприятия, анализ образного представления, анализ исполнения в материале.

2. Оценка каждого критерия проводится по трём уровням сложности: низкий, средний, высокий.

3. Данная система критериев позволяет преподавателю упорядочить систему анализа детских работ для выбора более продуктивного метода преподавания и индивидуального подхода к каждому ребенку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском саду / Н.А. Ветлугина. – М.: Искусство, 1966. – С. 22-25.
2. Эзиева С.Т. Формирование художественного образа в передаче характерных особенностей живописи портрета студентов художественно-графического факультета: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2014. – 192 с.
3. Ушакова С.Г. Развитие композиционных умений студентов художественных факультетов университета: монография / С.Г. Ушакова. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 147 с.
4. Инжестойкова В.А., Казакова Т.Г. Пути формирования художественного образа в рисунках старших дошкольников // Исследование проблем дошкольного воспитания в трудах молодых ученых. – М., 1985. – С. 89-93.
5. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.
6. Карпова И.А. Особенности художественно-творческого развития детей дошкольного возраста [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 40-42 [Электронный ресурс]. – URL:<https://moluch.ru/conf/ped/archive/99/4796/> (дата обращения: 07.06.2017).