

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КАРЬЕРА»**

С. Н.Сидорова

**Диагностики выявления художественной
одаренности детей**

Методические рекомендации

Волгоград 2015г.

Рекомендовано:
ГКУК «Волгоградский областной информационно-методический центр
по художественному образованию»

Составитель:
Сидорова Светлана Николаевна
кандидат педагогических наук,
профессор РАЕ

В методических рекомендациях собраны материалы, которые помогут в проведении диагностических процедур выявления художественной одаренности детей. При подготовке данного сборника автор руководствовался Ст.83 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, исследованиями лаборатории психологических проблем художественного развития ФГНУ ПИ РАО. Методические рекомендации предназначены для слушателей курсов повышения квалификации, директоров, зам. директоров, преподавателей ДМШ, ДШИ.

© С. Н. Сидорова

Содержание

Диагностический инструментарий выявления художественной одаренности детей	4
Определение уровня проявления способностей ребенка (СИЗАНОВ А.Н.)	5
Методика самооценки для обучающегося.....	8
Изучение проявления эстетического отношения человека к миру (сюжетная разработка А.Адаскина)	9
Диагностика художественного воображения.....	13
Диагностика дивергентного мышления (модификации Д.Б.Богоявленской, Т.А.Барышевой).....	14
Диагностика доминирующих мотивов	15
Комплексное исследование художественной одаренности.....	16
Литература	24

Диагностический инструментарий выявления художественной одаренности детей

При диагностике одаренности наиболее распространенными являются следующие методы:

1. **Наблюдение.** При исследовании одаренных детей нельзя обойтись без наблюдения за их индивидуальными особенностями. Наблюдением называют описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. Преимущество наблюдения в том, что оно может происходить в естественных условиях, когда наблюдателю может открыться немало тонкостей.

Необходимо учитывать следующие требования к процедуре наблюдения:

- определение задачи и цели (для чего? с какой целью?);
- выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?);
- выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?);
- выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?);
- обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?).

Существует так называемый естественный эксперимент, когда, например, на уроке или занятиях кружка организуется нужная для исследователя обстановка, которая является для ребенка совершенно привычной, и когда он может вызывать и повторять интересующее наблюдателя явление.

2. **Тест.** Широкое распространение получили тесты, направленные на выявление одаренности. Английское слово тест означает «проба» или «испытание». Тест – это краткое, стандартизированное испытание, не требующее, как правило, сложных технических приспособлений, поддающееся стандартизации и математической обработке данных.

При тестовых испытаниях создается нужная для опыта обстановка, имеется возможность повторно вызывать ответы, их измерять.

3. **Опросниками** называют такие психодиагностические инструменты, которые, в отличие от других тестов, направлены на субъективную оценку обследуемым самого себя или других людей.

4. **Анкета** – наиболее распространенная форма письменного опроса. Опрос представляет собой метод, основанный на получении необходимой информации от самих обследуемых путем вопросов и ответов. Анкета позволяет охватить большее количество людей за сравнительно небольшое время. Но ее недостатком является то, что нельзя предвидеть реакцию испытуемых на ее вопросы и изменить в ходе исследования ее содержание.

Биографический метод – метод, в ходе которого изучаются особенности жизненного пути одной личности или группы людей. Для

получения информации об испытуемом возможно применение опросников, обращенных к самому исследуемому лицу, беседы и интервью с ним, опросники для окружающих, изучение продуктов деятельности, дневников, писем и т.д. Биографические опросники могут быть использованы и для выявления психологических особенностей одаренных детей.

Определение уровня проявления способностей ребенка (СИЗАНОВ А.Н.)

Анкета для родителей

С помощью этой анкеты можно оценить степень одаренности и талантливости вашего ребенка без связи с какой-либо областью проявления интересов. Для этого приведем перечень характеристик одаренных и талантливых детей. На вопросы анкеты необходимо отвечать «да» или «нет».

Скорее способный, чем одаренный

1. Мой ребенок инициативный, живой, подвижный.
2. Он с готовностью откликается на все новое.
3. Любит все загадочное и неповторимое.
4. Часто нуждается в поддержке старших.
5. Довольно легко отвлекается и оставляет начатое дело.

Если на пять вопросов вы дали ответы «да», есть некоторые основания считать вашего ребенка способным. Если на вопросы 4 и 5 вы ответили «нет», переходите к следующим вопросам.

Одаренный

1. Его интересы достаточно стабильны.
2. Его любознательность устойчива.
3. Любит задавать и решать трудные вопросы.
4. Часто не соглашается с мнением взрослых.
5. Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает.
6. Начатое дело всегда доводит до конца.
7. Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.
8. Настойчив в достижении поставленной цели.
9. Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым находит общий язык.
10. Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по интересующим его предметам.
11. Часто бывает эгоистичен.

Ответы «да» на все одиннадцать вопросов дают основание предполагать, что ваш ребенок одаренный. Переходите к следующим вопросам.

Яркая одаренность

1. Во многих сферах знаний, в искусстве, музыке, литературном творчестве проявляет свою одаренность.
 2. Имеет одного, максимум двух друзей более старшего возраста.
 3. Его речь очень развита, характеризуется большим запасом слов и глубоким пониманием нюансов языка.
 4. Всегда ищет самостоятельные решения.
 5. В спорных вопросах опирается на собственное суждение, не любит общепризнанных мнений.
 6. Берет на себя ответственность в трудных ситуациях.
 7. Часто окружающим кажется «не по возрасту» взрослым.
 8. Хорошо знает собственные возможности, особенности характера и свое призвание.
 9. Одинаково одарен в гуманитарных и технических областях.
- Положительные ответы на эти девять вопросов дают серьезные основания отнести к вашему ребенку как к одаренному. Дополнительно можно ответить на вопросы, определяющие наличие у вашего ребенка высокого творческого потенциала.

Дополнительные признаки высокого творческого потенциала личности ребенка

1. Желание привнести в выполняемую работу элемент новизны.
2. Стремление освоить незнакомое дело.
3. Проявляет упорство в достижении цели, несмотря на неудачи.
4. Наблюдается легкость слухового и зрительного запоминания.
5. Выражена потребность помечтать в одиночестве.
6. Способность длительное время думать над какой-либо идеей, проблемой.
7. Способность к абстрагированию, умению устанавливать отдаленные ассоциации между различными предметами и явлениями.
8. Способность к творческому воображению, созданию нового.

Анкета для родителей

Фамилия, имя ребёнка _____

Возраст _____

Дата заполнения _____

Цель: выявление музыкальных предпочтений семьи

1. Какую музыку Вы предпочитаете слушать:

- классическую,
- народную;
- поп-музыку;
- рок-музыку;
- популярную музыку начала XX века;
- популярную музыку середины XX века.

2. Ваши любимые исполнители или группы.

3. Как часто Вы слушаете музыку :

- иногда;
- регулярно, целенаправленно слушаю любимые произведения;
- постоянно, как только прихожу домой, включаю радио, телевизор,

запись.

4. С какой целью Вы слушаете музыку:

- для повышения культурного уровня;
- для поднятия настроения;
- с целью релаксации, для медитации;
- чтобы не находиться в тишине;
- не задумываюсь о цели.

5. Слушаете ли Вы музыку с Вашим ребёнком специально:

- да;
- нет;
- иногда.

6. Часто ли Вы поёте дома:

- да;
- нет;
- иногда под настроение;
- в хорошей компании.

7. Какие песни Вы исполняете?

3. Поёте ли Вы вместе с вашим ребёнком:

- да;- нет;
- иногда.

3. Поёте ли Вы ребёнку перед сном колыбельные песни:

- да;
- нет;
- иногда.

Спасибо за сотрудничество!

Методика самооценки для обучающегося

КАК Я ВИЖУ СЕБЯ (А. И. САВЕНКОВ)

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым утверждением:

- Да;
- Скорее да;
- Скорее нет;
- Нет.

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы.
2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи.
3. Я люблю работать над особыми проектами.
4. Мне нравится обсуждать разные идеи.
5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа или книги, которую читаю.
6. У меня хорошее чувство юмора.
7. Моя работа всегда особенная.
8. У меня появляется много идей при решении проблемы.
9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего плана.
10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей.
11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что трудно.
12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои чувства.
13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это.
14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что другим это не понравится.
15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что мне нравится учиться.
16. Я занимаюсь спортом и разными играми.
17. Я хорошо занимаюсь в школе.
18. В школе меня любят другие дети.
19. Я понимаю и люблю других людей.
20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми.
21. Другие люди считают, что я умница.
22. Я – хороший и понимающий друг.
23. Со мной легко ладить.

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях _____

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше _____

Изучение проявления эстетического отношения человека к миру (сюжетная разработка .А.Адаскина)

Методика «Описание предмета».

Методика направлена на изучение проявления *эстетического отношения (ЭО)* человека к миру, в общей форме описанного в главе первой. На примере восприятия реальных предметов она позволяет зафиксировать как отдельные элементы эстетического отношения, так и целостный сформировавшийся художественный способ мировосприятия.

Описание методики

В качестве *стимульного материала* можно использовать два предмета:

- засушенное соцветие декоративного чеснока, похожее на шар из маленьких цветков на длинном тонком стебле;
- щетка на круглой деревянной ручке.

Предметы подобраны так, что один – природный и декоративный, второй – сделан человеком и подчеркнута функционален. Исследователь, желающий воспользоваться методикой, должен подобрать предметы, близкие к описанным. Во всяком случае, это должны быть предметы, обладающие определенным формальным сходством, но, в то же время, отличающиеся особенностями своей «фактуры» и способные вызвать разное эмоционально-оценочное отношение.

Процедура проведения занятия такова. Его участнику, ребенку или взрослому, дается возможность рассмотреть предмет, а потом предлагается такая инструкция: «Вы должны описать этот предмет как можно подробнее. *Какой* этот предмет? Вы можете говорить все, что приходит в голову, в любой форме, но Ваши описания должны отвечать на вопрос «*Какой* этот предмет?»».

Все ответы тщательно протоколируются. После того, как испытуемый заканчивает описание, его просят дополнять его, до тех пор, пока он не откажется. Время беседы не ограничено. Некоторые испытуемые стараются «прощупать» экспериментатора и определить, на что направлен эксперимент и чего от них ждут. Проводящий эксперимент психолог *сдержанно поощряет любые описания*. Он не должен приводить какие-либо примеры, чтобы не натолкнуть испытуемого на тот или иной способ описания.

Показатели и уровни проявления эстетического отношения

При анализе протоколов использовались *количественный* и *качественный* способы, поскольку как, мы полагаем, в данном случае невозможно ограничиться лишь одним из них.

Количественный анализ охватывает такой параметр как число определений того или иного типа, встретившихся в протоколе. Применение количественных показателей придает методике определенную строгость, позволяет в некоторой степени формализовать ее применение. (В то же время, само отнесение описания к тому или иному типу во многих случаях является результатом экспертной оценки).

При качественном анализе мы рассматриваем отдельный протокол как цельный текст, оцениваем его связность, единство эмоционального тона описания, законченность. Это позволяет оценить выразительность описания со специфически художественной точки зрения.

Критерии количественного анализа

Описания предметов, которые дают испытуемые, состоят из отдельных высказываний. Эти элементы описания в речи обычно разделены паузами, и отличаются интонацией; они сравнительно независимы друг от друга, это отдельные единицы, из которых складывается целое описание (для удобства понимания можно провести аналогию между отдельными словами и текстом). Количественный анализ заключается в подсчете определений разного типа в протоколе.

Выделены три основные типа определений.

1. Безоценочно-описательные определения. Среди этих определений выделяются две группы:

А. *Предметные описания* предельно конкретны. Человек выделяет детали, отдельные признаки, констатирует их, не высказывает никакой оценки: «Щетка деревянная, щетина имеет черный цвет».

Б. *Конструктивные, схематизирующие определения* – попытки классифицировать объект, найти специальные термины для его описания. Преследуется цель создать «объективно точную» картину, используются числа, научная терминология: «На верхушке находится семь отверстий, одно в середине, а остальные в виде равностороннего шестиугольника с центром в среднем отверстии».

2. Эмоционально-оценочные определения. Высказывается прямая оценка предмета: «Красивая», «Неприятная», «Неинтересная», «Отталкивающая». В эту группу мы относили также суждения о свойствах предмета, если они имели вполне определенную эмоциональную окраску: «Очень уж маленькая», «Малюсенькая» и т.п. При отнесении определения к этому типу часто бывает нужно учитывать интонацию описания.

3. Образные описания. Эту группу определений охарактеризовать наиболее сложно, поскольку термин «образ» включает разнородные по смыслу понятия.

А. Образы, содержащие скрытые сравнения, метафоры. Такие образы создаются путем сближения (иногда – замещения) разных объектов или явлений на основании сходных признаков.

Сами признаки остаются неназванными, что оставляет свободу для трактовки. Примеры: о соцветии чеснока: «Мумия цветка», сухой лист у основания цветка – «Дохлый мотылек» и т.п. О щетке: «Бурку набросить – будет черкес».

Б. Образы-характеры. В основе этих образов лежит общая метафора, одушевляющая вещи. Предмет напоминает человека и живет в мире, похожем на человеческий. Рассказчик старается описать его характер, переживания: «Добрый он такой, старый... Последние деньки отживает,

грустный, да... Радует ли его что-нибудь, по-моему, уже ничего...». «Я представляю себе это растение в виде девушки, и она очень печальная и хрупкая».

В. Образы-картинки (ассоциации). Предмет вызывает ряд ассоциативных воспоминаний, организует вокруг себя картину. Причем мы можем проследить два разных способа зарождения образа. В первом случае участники эксперимента прибегают к собственному, прочувствованному и пережитому опыту: «У соседей по даче (в Тверской области, где никто такого не делает!) английская лужайка и бордюры из лука и чеснока, горки альпийские - ирисы, лилии и лук, и чеснок цветущие...». Во втором случае человек актуализирует «знаемый», но не собственный опыт: «сразу представляешь плантации, бедных узбекских детей, собирающих хлопок».

Критерии качественного анализа

- повышенная эмоциональность;
- отсутствие безоценочных определений, описание внешних особенностей предмета 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.

Уровни выполнения задания

1 уровень.

В тексте, который создает испытуемый, отсутствуют какие-либо признаки и элементы описания художественного типа. Описание строится путем перечисления деталей. Используются преимущественно определения первого типа (безоценочно-описательные). Иногда используется информация, непосредственно не связанная с внешним обликом вещи. Внимание уделяется точности и детализации описания. Способ описания – аналитический, членящий предмет на детали, неэмоциональный.

2 уровень.

В «нейтральной» с точки зрения художественности описании проявляются некоторые благоприятные предпосылки художественного развития. Здесь встречается несколько основных вариантов.

Первый: среди определений «предметных» свойств объекта встречаются и эмоциональные. Человек стремится выразить непосредственное отношение к предмету. Образные описания встречаются, но не преобладают. Второй пример. Используются, в основном, определения с образным замещением, образы достаточно конкретны. Сравнения часто оригинальны и необычны, они мало связаны между собой. Описание ведется через сравнение предмета с другими вещами.

Третий. Описание очень подробно; оно отражает заинтересованность отвечающего в предмете, равнодушное отношение к его внешнему облику. Однако за внешними признаками пока не усматривается внутреннее содержание. Человек приближается к этому рубежу, но не переступает его, оставаясь на уровне подробной, внимательной фиксации неповторимых внешних особенностей предмета.

3 уровень.

Человек обнаруживает большую эмоциональную отзывчивость, интерес к предмету в его самоценности, к чувственной конкретности его облика. Описание строится преимущественно из оценочных определений. Практически не используется безоценочное перечисление отдельных признаков. Отдельные признаки предмета не фиксируются обычным перечислением, но происходит их трансформация и слияние признаков в целостный образ. Например: «Похожа на маленьких бабочек» – в данном случае образ заменяет целый список отдельных свойств: цветочков много, все они похожи между собой, каждый из них имеет форму трилистника, они серо-бежевого цвета (как бесцветные маленькие бабочки), расположены вокруг одного центра на тоненьких палочках (что создает иллюзию роения) и т. п. Таким образом, важно отметить, что образы включают предметные признаки, но в «снятом», неявном виде, акцентируя и объединяя их.

4 уровень.

Человек проявляет стремление к оформлению своего впечатления в целостной, выразительной и завершенной форме художественного типа и более или менее успешно решают эту задачу. Достижение данного уровня говорит о том, что человек занимает по отношению к предмету эстетическую позицию потенциального автора художественного произведения, или находится на пути к освоению этой позиции.

Описания отличаются повышенной эмоциональностью и, что особенно интересно и важно, эмоциональный тон описаний одного и того же предмета практически не меняется в процессе работы. Эмоциональная и образная стороны описания тесно связаны между собой. Особенности описаний этого уровня являются внутренняя непротиворечивость, тяготение к созданию целостного образа-характера вокруг единого эмоционального стержня, законченность, завершенность («постановка точки»). Здесь человек занимает устойчивую позицию «внезаходимости» по отношению к предмету (а также по отношению к собственному эмоционально-эстетическому переживанию) и создает целостный, выразительный словесный образ этого предмета..

Диагностика художественного воображения

Художественное воображение — универсальная способность человека к построению новых образов путем преобразования практического, чувственного, интеллектуального, эмоционально-смыслового опыта.

Художественное воображение характеризуется:

- эффектом новизны, неповторимостью образов, продуктивностью, способностью к конструированию новой художественной реальности;
- яркостью образов, их реалистичностью, жизненностью, достоверностью;
- эмоциональной насыщенностью как процесса воображения, так и результата;
- обусловленностью системы художественного языка;
- духовной содержательностью;
- интуитивностью и осмысленностью.

Пиктограмма («Нарисуй слово»)

Методика предназначена для изучения процессов воображения, выявляет уровень его развития, а также процессы символизации, способность к перекодированию стимула (слова: счастье, горе, доброта, обман, дружба, страх и т.д. дети пробуют нарисовать цветными красками).

Материал: несколько (в зависимости от количества слов) листов бумаги, на обороте которых написано слово, цветные карандаши.

Инструкция: «Нарисуйте картинку к каждому слову, которое написано на обороте листа. Используйте различные цвета.

Стимульный материал: счастье, горе, доброта, обман, дружба, страх, обман, богатство.

Интерпретация: Все изображения классифицируются на пять основных видов:

- абстрактные (А)-не оформленные в образ линии;
- знаково-символические (З)-знаки и символы;
- конкретные (К) -конкретные предметы;
- сюжетные (С)-изображаемые предметы, персонажи объединяются в какую-либо ситуацию, сюжет, персонаж..;
- метафорические (М)-изображения в виде метафор, художественного вымысла.

При обработке результата исследования рядом с каждым рисунком проставляется буквенное обозначение.

Данная методика позволяет определить с помощью классификации изображений (абстрактное, знаково-символическое, конкретное, сюжетное, метафорическое) типы мышления ребенка:

А и З -«мыслитель» (обобщение, синтез в информации, высокий уровень абстрактно-логического мышления);

С и М -«художественный» тип (высокий уровень абстрактно-образного мышления);

К-«практик» (конкретно-действенное практическое мышление).

Метод музыкально-образной графики

Цель: определить уровень развития творческого воображения.

Задание: детям предлагается под музыку, закрыв глаза, проводить по бумаге линии в соответствии с восприятием музыки, затем найти в линиях образы и обвести их карандашами разного цвета.

Результаты оцениваются по следующим показателям:

1. Эмоциональная выразительность линеограммы в музыке.
2. Количество образов.
3. Образная адаптивная гибкость (образные сферы).
4. Оригинальность.
5. Сюжетная разработка.

Диагностика дивергентного мышления (модификации Д.Б.Богоявленской, Т.А.Барышевой)

Дивергентное - тип мышления, идущий в различных направлениях.

1. «Заглавие для произведения»

Задача: придумать название.

Стимул: художественный текст (музыкальный, изобразительный, литературный).

2. «Варианты окончаний»

Задача: написать несколько вариантов окончания сказки, музыкальной фразы, поэтической строки...

3. «Контекст»

Задача: придумать сценарий поведения персонажа (героя сказки) в различных ситуациях-контекстах).

4. «Использование предметов» (варианты употребления)

Задача: перечислить как можно больше способов использования предмета.

Оценивание:

- беглость-суммарное число ответов;
- оригинальность – число ответов с необычным употреблением понятия.

5. «Заключения.»

Задача: перечислить различные последствия гипотетической ситуации.

Инструкция: «Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут разговаривать на человеческом языке».

Показатели:

• беглость воспроизведения идей — общее число приведенных следствий.

• оригинальность-число оригинальных ответов, число отдаленных следствий. Оригинальный ответ-5 баллов (один на выборку).

Диагностика доминирующих мотивов

Методика «Доминирующие мотивы» предназначена для работы с детьми старшего подросткового возраста

Учащиеся выполняют задания на листочках и ставят напротив перечня мотива балл, указанный в таблице.

№	Перечень мотивов	Баллы					
		0	1	2	3	4	5
1.	Понимаю, что ученик должен учиться хорошо						
2.	Стремлюсь быстро и точно выполнять требования учителя						
3.	Понимаю свою ответственность за учение перед классом						
4.	Хочу закончить школу и учиться дальше						
5.	Понимаю, что знания мне нужны для будущего						
6.	Хочу быть культурным и развитым человеком						
7.	Хочу получать хорошие отметки						
8.	Хочу получать одобрение родителей						
9.	Хочу, чтобы класс был хорошего мнения обо мне						
10.	Хочу быть лучшим учеником в классе						
11.	Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех						
12.	Хочу занять достойное место среди лучших в классе						
13.	Хочу, чтобы ребята класса не судили меня за плохую учебу						
14.	Хочу, чтобы меня не ругали родители и учителя						
15.	Не могу получать плохие отметки						
16.	Мне нравится учиться						
17.	Люблю узнавать новое и неизведанное						
18.	Нравятся необычные и нестандартные уроки учителей						
19.	Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности						
20.	Люблю уроки, на которых можно рассуждать						
21.	Люблю, когда учитель оценивает справедливо мои учебные успехи						

Анализ результатов

Мотивы 1 - 3 - мотивы долга и ответственности

Мотивы 4 - 6 - мотив самоопределения и самосовершенствования

Мотивы 7 - 9 - мотивы собственного благополучия

Мотивы 10 - 12 - мотив престижности

Мотивы 13 - 15 - мотив избегания неприятностей

Мотивы 16 - 18 - мотивы содержания учебной деятельности

Мотивы 19 - 21 - мотивы отношения к процессу учения

В мотивах 1 - 15 - можно видеть и анализировать социальные мотивы

Комплексное исследование художественной одаренности

Блок 1. Восприятие действительности.

Главная цель: развитие эстетического отношения к миру, к «сырой» действительности, не преобразованной ничьим художественным творчеством. Развитие способности воспринимать чувственный облик вещей и явлений как выражение внутренней жизни, в чем-то родственной человеку.

Психологические предпосылки детей:

- а) детский «анимизм», готовность отнести ко всему как к живому;
- б) относительная нечеткость границы «я» и «не я», неотчужденность от мира;
- в) еще не утраченная «первичность», нестандартность восприятия.

Что в психике ребенка в первую очередь подлежит коррекции:

а) элементы эгоцентризма и антропоцентризма. Имеется в виду склонность судить о внутреннем мире другого существа лишь по аналогии с собой, а о внутренней жизни чего бы то ни было вообще – лишь по аналогии с человеком. (Последнее не только является труднопреодолимой человеческой особенностью, но и активно поддерживается стереотипами «художественной» продукции для детей);

б) недостатки наблюдательности, внимания по отношению к внешнему миру, – т. е. тех неспецифических для искусства, но необходимых для него качеств, которые будут подлежать «трансформации» в процессе решения задач данного блока.

Что и во что должно быть трансформировано:

обычная наблюдательность трансформируется в «родственное внимание к миру». Родственное внимание – термин М. Пришвина, по содержанию близкий к «эстетическому отношению» в том его понимании, которое было раскрыто выше. Имеется в виду особое отношение к любому предмету и явлению бытия, основанное на изначальном родстве, на единстве происхождения всего в мире.

Художественные задачи, служащие достижению главной цели этого блока:

а) научить детей замечать разнообразие и неисчерпаемость чувственных свойств предметов, воспринимаемых всеми пятью чувствами; изменения чувственного облика предметов в различных условиях восприятия (преодолевая тем самым некоторые противоположенные художественной деятельности проявления константности восприятия); тонкие различия в чувственном облике наиболее сходных предметов и элементы общности – в разных, далеких друг от друга предметах (что послужит основой развития метафорического мышления);

б) научить детей видеть в конкретных чувственных признаках предметов и явлений, в их неповторимом чувственном облике не «внешние признаки», а выражение внутреннего состояния, настроения, характера, судьбы; создавать установку на такое восприятие мира в художественной деятельности.

Примеры игровых заданий, предназначенных для решения художественных задач:

а) «найди два одинаковых предмета». Предлагается ряд однородных, но заведомо различающихся предметов, например – листья дерева одной породы. Игры типа «На что похоже...?» – поиски сходных признаков далеких друг от друга предметов и явлений;

б) «оживший предмет». Представь себе, что этот предмет – живой. Каким был бы его характер? В каких отношениях он был бы с другими предметами? О чем и как они могли бы говорить? и т. д. Предметы выбираются простые, обиходные, с оттенком утилитарности, не ставшие традиционными предметами эстетического освоения в нашей культуре (клубни картофеля, щетки и т. п.), а также предметы, обращенные к разным чувственным модальностям – например, колокольчики, которые отличаются не только формой, но и звучанием, или предметы, «характер» которых познается через их «фактуру», на ощупь и т. п.;

в) «говорить от имени...» Возможный вариант: предъявляется выразительная фотография каких-либо предметов, например – дерева, растущего на камнях посреди бурлящего потока. Один из детей рассказывает «от имени дерева», другой – «от имени потока» об одной и той же, общей для них ситуации;

г) найти среди ряда однородных предметов – предмет с заданными характером или настроением. Например: какое дерево – самое грустное? Какая из этих кукол – самая веселая? и т. п. «Отгадывание» должно быть аргументировано внешними признаками предмета, говорящими о соответствующем настроении;

д) вариант игры «оживший предмет», переходящий в игру-драматизацию с возможным привлечением образных средств разных искусств. Дети «оживляют» группу однотипных предметов, например – несколько каштанов, в каждом из которых таится заколдованный гном. Характер «расколдованных» гномов определяется в связи с внешними особенностями каштана. Каждый из детей берет на себя роль одного из гномов; под руководством педагога полумпровизационным путем складывается сказочный сюжет, при развитии которого необходимо удерживать особенности характера и поведения каждого персонажа.

Блок 2. Творчество.

Главная цель:

а) развитие художественного воображения детей, понимаемого как способность находить чувственно воспринимаемый образ (живописный, пластический, звукоритмический и т. д. и т. п.), адекватно выражающий чувство, отношение автора, характер изображаемого персонажа и пр.;

б) приобретение первоначальных навыков, дающих возможность решать задачи общего художественного развития в материале конкретных видов искусства.

Психологические предпосылки детей:

а) интерес и внимание к чувственному облику мира, к его материальной стороне; «первичность», нестандартность восприятия;

б) обостренная эмоциональная отзывчивость на чувственные впечатления;

в) игровой опыт ребенка.

Что в психике и опыте ребенка в первую очередь подлежит коррекции:

а) нестойкость, ситуативность внимания и интереса к чувственным признакам окружающего мира;

б) ущербность игрового опыта, низкий уровень игровой деятельности;

в) некоторые конкретные дефекты развития, мешающие приобретению нужных навыков.

Что и во что должно быть трансформировано:

трансформируется детская игра (преимущественно сюжетно-ролевая) в первичные формы художественного творчества.

Художественные задачи, служащие достижению главной цели этого блока:

а) научить детей выражать свое отношение, оценку изображаемого, характер персонажа и т. д. внешним образом, пластически, интонационно, лексически, или средствами других искусств; научить создавать выразительную (содержательную) форму;

б) научить детей использовать навыки, приемы деятельности, свойства художественных материалов для создания выразительных образов.

Примеры игровых заданий, предназначенных для решения художественных задач:

а) раскрытие характеров. Пример: два ребенка берут на себя роли крокодила и обезьяны и импровизируют их воображаемые диалоги, направляемые учителем. Задача – соответствие содержания (а по возможности – и лексики, и интонации) диалога именно этим персонажам и их возможным взаимоотношениям. С этой точки зрения диалоги оцениваются другими детьми, затем пары меняются, и т. д.;

б) выражение собственного отношения к персонажу, своего рода «пафосная» характеристика образа. Пример – страшная Баба Яга и смешная Баба Яга;

в) игровая ситуация, в которой ребенок переходит с позиции участника игры в позицию автора, сочиняющего за обоих (или за всех) участников. Модель ситуации: необходимость импровизировать сюжет и строить диалог, что легче и лучше можно сделать одному, чем вдвоем (дети приходят к пониманию преимуществ индивидуального авторства). Ситуация строится следующим образом: чтение сказки прерывается в интересном месте (завязка действия), а дети по желанию берут на себя роли сказочных персонажей и пытаются угадать и разыграть дальнейшее развитие событий и завершить сказку в той логике, которая задана ее автором в первой части;

г) игры, связанные с отработкой навыков и с познанием свойств материала того или иного искусства.

Несколько примеров из области изобразительной деятельности. Игросоревнование на точное и быстрое проведение линий, связанное с определенным сюжетом («пройти по извилистой горной дороге», «проплыть между препятствиями», «провести хоккейную комбинацию» и т. д.). Результат – коррекция дефектов и усовершенствование мелкой моторики руки, имеющей большое значение в изобразительной деятельности.

Игросоревнование: кто составит больше оттенков определенного цвета, например «зеленой» или «красной» гаммы. Результаты: в увлекательной форме дети учатся смешению красок; попутно усваивают множество наименований цветовых оттенков; перестают связывать название цвета ("зеленый" и пр.) с каким-то одним, наиболее типичным оттенком, учатся сознательно различать тонкие оттенки цвета, что поможет им избавиться от «цветовых» стереотипов в изобразительной деятельности.

Цветовые «угадайки»: ребенок должен угадать, какие краски из ограниченного набора использовал его партнер, чтобы получить определенный смешанный тон, и воспроизвести этот результат.

Аналогичную роль играют многочисленные словесные игры типа «Что бывает... (острым, синим и т. д.)»; «бесконечное предложение», подбор синонимов или близких по значению слов, относящихся к объектам и явлениям внешнего мира или характеризующих чувства и настроения человека, подбор слов, начинающихся или оканчивающихся на заданную букву или близких по каким-либо иным звуковым характеристикам, и т. д.

Игры со словами готовят основу для литературного творчества детей и для понимания художественных текстов, хотя сами по себе (как и описанные выше игры с цветом) не решают еще художественных задач. Они расширяют словарный запас ребенка, переводят пассивный запас – в активный, учат вниманию к звуковой стороне слова, пониманию тонких смысловых оттенков слов.

Очевидно, что можно найти или придумать подобные игры-упражнения, относящиеся к области музыки или других искусств.

Отметим, что задания, направленные на освоение навыков и умений, близки к «играм с правилами»: нельзя «выскакивать» карандашом за границы «горной дороги», надо смешивать именно два или три цвета, называть слово на определенную букву, и т. д. Дело в том, что в этих случаях акцент

ставится не на творчестве, которое всегда свободно и уникально, а на присвоении существующих средств и способов деятельности.

Игры с «материалом» могут решать и другую задачу, прямо связанную со спецификой художественного творчества; в этих случаях знания, умения и навыки типа тех, о которых мы говорили выше, занимают свое законное, то есть служебное место. Эти игровые задания связаны с выявлением *выразительных возможностей самих художественных материалов*. Приведем примеры таких заданий:

Определим характеры, настроения этих цветов (т. е. цветовых оттенков); какими, по-твоему, могут быть их «взаимоотношения» (живут дружно, враждуют, незнакомы друг с другом и т. п.)?

Передай с помощью цветов и их комбинаций, без слов, определенную эмоционально окрашенную информацию – так, чтобы партнер тебя понял (например, сообщение о счастливом – и о несчастливом исходе какого-то важного события, состояние неопределенности и тревожного ожидания и т.д.).

Путем смешения красок измени «характер цвета»: сделай его более спокойным, разбуди, сделай веселее, печальнее и т. д. В такой работе навык смешения цветов успешно развивается, но не как самоцель: он обслуживает задачу создания выразительного образа. Аналогичные игровые задания могут быть связаны с музыкальной деятельностью (например, узнай характер разных музыкальных инструментов по их тембрам); с литературным творчеством (например, найди подходящее слово из ряда близких по значению, которым ты заполнишь пропуск в тексте; при этом текст имеет определенную эмоциональную тональность, которой отвечает лишь один из предложенных синонимов); с актерским творчеством (например, задания на выразительность жеста, или игра типа «Кто сумеет произнести простое слово – «да», «я», или даже «а...» с наибольшим количеством разных значений?) и т. д.

В таких заданиях сами материалы, с которыми работает то или иное искусство, претерпевают своеобразную трансформацию. Краска как возможность передать внешние признаки предмета, язык как средство повседневного общения, музыкальное звучание как чисто акустическое явление – все это превращается в сознании ребенка и в его художественной деятельности в средство выразительности, в особую материю искусства, «прозрачную» для замысла, раскрывающую внутреннее содержание произведения.

Очевидно, что такие задания, стимулируя способность ребенка создавать выразительные образы, в то же время воспитывают у детей и эстетическое отношение – не к самой окружающей действительности, а именно к материалу (который тоже является частью действительности!). Например, из приведенных выше «цветовых игр» видно, что у детей будет развиваться отношение к цвету, как к некоей живой сущности, обладающей собственным «характером», от которой зависят выразительные возможности данного цвета. Это лишний раз подтверждает сказанное выше о невозможности

жестко разделить цели и задачи разных блоков: они взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Блок 3. Восприятие искусства.

Главная цель:

а) развить способность адекватно воспринимать художественное произведение. Дети 6-7 лет могут воспринимать настроение, чувство, выраженное в произведении, и это послужит основой будущего «диалога с автором», поскольку настроение, выраженное целенаправленно, с помощью определенных выразительных средств, как раз и предполагает существование *автора*, его творчески активную роль, его особую «позицию»;

б) заложить основы восприятия *родства искусств*, общности эмоционально-эстетического воздействия произведений разных видов искусства;

в) дать детям элементарные знания и навыки восприятия, которые позволят им ориентироваться в мире искусства.

Психологические предпосылки детей:

а) отзывчивость на эмоциональное воздействие образа, на чувственные впечатления вообще;

б) стихийно сложившийся опыт художественного восприятия, первичные различия в области искусства, которыми обычно владеют дети (нравится – не нравится; смешно – страшно – скучно; так бывает – так не бывает; складно – нескладно; похоже – непохоже и т. д.).

Что подлежит коррекции в первую очередь:

а) недостаток опыта зрительского, читательского, слушательского восприятия;

б) недостатки, ущербность этого восприятия, неадекватные искусству установки восприятия, уже формирующиеся у детей этого возраста (в частности, игнорирование художественной формы и др.).

Что и во что должно быть трансформировано:

– стихийно сложившиеся способы восприятия искусства трансформируются в восприятие «пафоса» художественного произведения, целостной эмоциональной атмосферы произведения, выражающей не представленную пока в сознательном опыте ребенка авторскую «оценку» бытия.

Художественные задачи, служащие достижению главной цели этого блока:

– дать ребенку богатый опыт встреч с произведениями разных видов искусства, разных по пафосу, разных жанров, научить чувствовать и понимать эти различия.

Примеры игровых заданий, предназначенных для решения художественных задач:

а) задания, направленные на пробуждение и развитие «пафосного» восприятия искусства:

– угадать «настроение» художественного произведения; какое оно – «радостное», «грустное», «спокойное», «страшное»?...;

– найти, какие из ряда произведений одного вида искусства похожи друг на друга по настроению (более легкий вариант – сходство настроения совпадает с общностью сюжета или сходством изображенных предметов; более трудный вариант – изображенная «картина жизни» различна, а настроение сходно);

– подобрать похожие друг на друга произведения из разных областей искусства (стихотворение, картину, музыкальный отрывок). Более «действенный» вариант такого задания, связанный с практическим творчеством детей: изображаются или выклеиваются два разнохарактерных «дома»; в каком из них могла бы жить та или иная характерная кукла или маска? какая музыка звучала бы в этом – а какая – в том доме? и т. д. Это может быть противопоставление «доброе» и «злого», «ленивого» и «подвижного», «обыкновенного» и «странного», «печального» и «веселого», «простого» и «роскошного» и т. д.;

б) игры-соревнования на различение «складного» и «нескладного» – стихов и прозы; реального и фантастического (как бывает и как не бывает), вокальной и инструментальной музыки, графики и живописи; «похожего» и «непохожего» (вплоть до абстрактных изображений). В форме игр-соревнований можно закреплять и проверять, после соответствующих объяснений, первичную ориентировку детей в различении художественных форм, жанров искусства. Например – сказки и рассказа, натюрморта – пейзажа – портрета – картины;

в) задания типа «найди среди этих изображений все портреты (пейзажи и т. д.)»; попутно выяснится, что жанровые характеристики могут не совпадать с «пафосными» (жанр один, а настроение разное, или наоборот), что открывает большие педагогические возможности.

г) игры-соревнования типа: кто опишет словами произведение «несловесных» искусств так, чтобы другие дети могли его узнать в ряду прочих? Задание учит внимательному разглядыванию и слушанию, а также расширяет речевые возможности ребенка;

д) игры, развивающиеся как «продолжение» восприятия произведения. Это может быть игра-драматизация «в героев произведения», прежде всего – игра «в сюжет», но ее не следует сводить лишь к сюжетным построениям. В таких играх исполнители ролей должны удерживать характер персонажа, основную эмоциональную атмосферу произведения, характерность речи, соответствующую пластику и т. д. – разумеется, в доступных детям и педагогу пределах.

Еще раз подчеркнем, что задачи и задания разных блоков «пересекаются», выполнение заданий одного блока влияет на достижение целей, «приоритетных» для других.

Так, задания, предполагающие игру-драматизацию, создание образа героев, хотя бы придуманных не самим ребенком, а автором художественного произведения, явно относятся не только к области

восприятия искусства, но и к области творческой практики, развития художественного воображения детей. (Кстати, возможности «игры в художественное произведение» не исчерпываются областью литературы и живописи, изображающих характеры и поступки людей. Легко представить себе также, что дети попытаются интонационно, пластически, мимически и даже с помощью каких-то речевых характеристик передать свои впечатления от продуманно подобранных абстрактных картин или музыкальных произведений).

Далее: способность вживаться в произведение искусства, чувствовать «его» (а не просто «свое»!) настроение, говорить и действовать от имени героя и т. д., несомненно, обогащает и эстетическое отношение ребенка к действительности.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979.
3. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология одаренности: виды, понятия, проблемы. – М: МИОО, 2005.
4. Брунер Дж. (ред). Исследования развития познавательной деятельности. – М., 1971.
5. Брушлинский А.В. Воображение и творчество (Трудности в трактовке воображения) // Научное творчество. – М., 1969.
6. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства. – Тбилиси: Мецниереба, 1978.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр. соч. в 6 тт., т.2. – М.: Педагогика, 1982.
8. Зеньковский В.В. Проблема психической причинности. – Киев, 1914.
9. Зеньковский В.В. Психология детства. – Екатеринбург: Деловая книга, 1995.
10. Лейтес Н.С. Склонность к труду как фактор одаренности // Известия АПН РСФСР. Вып.25. – М, 1950.
11. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника. – М.: Прогресс-традиция, 2000.
12. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н и др. Психологические основы художественного развития. – М.: Изд-во МГППУ, 2006.
13. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке. – М.: Просвещение, 2008.
14. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н и др. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-творческого развития детей. – Дубна: Феникс+, 2009.
15. Основные современные концепции творчества и одаренности /Д.Б.Богоявленская, ред. – М.: Молодая гвардия, 1997.
16. Одаренность: Рабочая концепция. – М.: Минобр. РФ, 2003.
17. Павлов И.П. Избранные сочинения. – М.: Гос. изд. политической литературы, 1951.
18. Психология одаренности детей и подростков / Лейтес Н.С., ред. – М.: АCADEMIA, 2000.
19. Рибо Т. Логика чувств. – СПб., без года.
20. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Наука, 2003.
21. Тульвисте П. Существует ли специфически детское вербальное мышление? //Вопросы психологии. – 1981. – №5.
22. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. – М.: Наука, 1966.
23. Ушинский К.Д. Собрание педагогических сочинений. В 2-х тт. Т.1. – М.: Педагогика, 1974.
24. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1993.
25. Что такое одаренность. Выявление и развитие одаренных детей / Под ред. Матюшкина А. М. и Матюшкиной А.А. – М.: Изд. дом РАО, 2008.
26. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. – М.: Смысл, 2002.

Для заметок: