

Специфика и формы диагностики на уроках ИЗО

**Обогащение арсенала
диагностических методик учителей
изобразительного искусства**

Лекция №3

Теория и методика преподавания ИЗО

4 курс

Какие чувства, какое настроение произведение вызывает?

Какими средствами автор это передаёт?

Как бы ты назвал это художественное произведение?

К проблеме восприятия произведений искусства учащимися младшего школьного и подросткового возраста

Желания познакомиться с произведениями искусства
недостаточно.

Адекватно воспринять, уловить основной «эмоциональный
тон», «идею-чувство», или «господствующий строй чувств»
(Ф. Шиллер), выраженный в художественной форме пафос
произведений разных видов искусства

и, благодаря этому, «унаследовать» заключенные в них
общечеловеческие ценности - вот что является
необходимым условием полноценного художественного
восприятия.

К проблеме восприятия произведений искусства учащимися младшего школьного и подросткового возраста

Если же оценивать произведения искусства так же, как и события окружающей жизни, игнорировать художественную форму, воспринимать произведения как прямое отражение тех или иных предметов, явлений и событий, строить на этой основе художественное образование это приводит к тому, что в педагогической литературе называется «наивным реализмом».

В этом случае произведение не оказывает воздействия, специфического именно для искусства, которое могло бы сыграть значительную роль в духовном развитии человека.

А в качестве «отражения жизни» произведение искусства заведомо уступает силою воздействия этой самой жизни, «первичной реальности».

К проблеме восприятия произведений искусства учащимися младшего школьного и подросткового возраста

Условием адекватного восприятия всех видов искусства является чуткость к основному эмоциональному тону («пафосу») произведения.

Дети обладают благоприятными предпосылками для адекватного восприятия произведений разных видов искусства, но их актуализация требует специальных психолого-педагогических условий.

Осознать и развернуто вербализовать пафосную характеристику произведения - задача очень трудная для ребёнка, не обладающего ни достаточным для такой работы словарным запасом, ни богатым опытом общения с искусством.

К проблеме восприятия произведений искусства учащимися младшего школьного и подросткового возраста

Вопросы, дающие дополнительную возможность осознать и сформулировать характеристику основного эмоционального тона произведения, а также резюмировать своё понимание его внутреннего содержания

1. Какие чувства, какое настроение произведение вызывает?
2. Какими средствами автор это передаёт?
3. Как бы ты назвал это художественное произведение?

Формула эффективности урока состоит из двух частей: тщательности подготовки и мастерства проведения

В подготовке учителя к уроку выделяются три этапа:

- диагностика,
- прогнозирование,
- проектирование.

Проблема диагностики художественных способностей

Нужна ли диагностика способностей к художественному творчеству?

ДЛЯ РЕБЕНКА:

Диагностика может помочь правильному **самоосознанию** и выбору соответствующей деятельности, появляется возможность направлять развитие одаренного ребенка, а не ждать, пока талант проявится сам.

ДЛЯ ПЕДАГОГА:

может помочь разглядеть потенциал творческого развития учеников.

помогает оценить эффективность педагогических методов.

дает понимание, какие качества развиваются у ребенка в первую очередь, направлено ли обучение на воспитание эстетического мировоззрения в целом или же способствует формированию конкретных навыков.

На первых порах изучения одаренности в сфере искусства исследователи пытались использовать для диагностики известные методики оценки креативности **Гилфорда и Торренса**. Однако, как показали специально проведенные исследования, описанные критерии говорят скорее об интеллектуальной креативности, чем о художественном развитии.

Выяснилось, например, что художественно одаренные дети, уже проявившие себя, показывали невысокие результаты по методикам Торренса. Наиболее характерной особенностью «художественных» детей было стремление к созданию целостного, эмоционально насыщенного образа, при этом такие школьники не ставили перед собой задачи быть **оригинальными**. В то же время некоторые из самых оригинальных (реже всего встречающихся) ответов не представляли никакой художественной ценности. Таким образом, показатели оригинальности или **гибкости** (способности к порождению множества вариантов решений) мышления ничего не говорят о художественности рисунка.

Так же как в теоретическом плане существуют разные подходы к феномену творчества, в плане практической диагностики эстетического развития не существует единого блока методик, позволяющих однозначно судить и давать прогнозы о художественной одаренности ребенка.

Основные методики художественного развития условно можно разделить на две группы:

оценивающие восприятие художественных произведений

оценивающие особенности художественного творчества.

Понятно, что это- две взаимосвязанные стороны личности эстетически развитого человека. Люди художественного склада отличаются высокой чувствительностью и эмоциональностью не только по отношению к явлениям окружающего мира, но и к произведениям искусства (реальности, уже преобразованной чьим-то творчеством).

1. Методики, выявляющие способность понимать настроение и выразительные особенности художественного произведения

Интересным методом диагностики способности понимания художественных произведений являются **тесты, использующие прием деформации.**

Принципиальная схема этих методов заключается в следующем. Человеку предлагают несколько вариантов картины, один из предъявляемых образцов является подлинником, остальные . видоизмененными, огрубленными и упрощенными копиями, нарушающими принятые принципы искусства.

Разработка и валидизация подобных тестов во многом зависят от мнения экспертов в искусстве (что, по-видимому, неизбежно).

Такие тесты показывают, насколько вкус индивида совпадает с мнением современных ценителей искусства.

Следующая группа тестов направлена на понимание образного содержания произведения. Задание заключается в обсуждении художественного произведения. Однако это не традиционный рассказ по картине, нацеленный на житейско-бытовой пласт (описание сюжетной сцены), а задание на понимание глубинного содержания, выраженного художником. Для этого подбирается соответствующее произведение.

Например, для анализа использовалась (А. А. Мелик-Пашаев) картина П. Брейгеля «Праздник», сюжет которой (веселье, праздник в деревне) противоречит общему эмоциональному тону (ощущение тяжести, мрачности изображенного).

Детям предлагалось описать свое впечатление от картины и сочинить подходящее название.

Оказалось, что многим младшим школьникам удалось уловить несоответствие эмоционального тона и сюжета, что выразилось в сочиненных ими названиях «Невеселое веселье», «Свадьба, человека, который уходит на войну».

2. Еще одна группа тестов нацелена на **ИЗУЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДЕТЕЙ.**

В качестве стимульного материала подбирается ряд произведений, варьирующихся по определенному критерию, например, художественной ценности или же стилю изображения (реалистический, абстрактный).

Если тестирование массовое, то мы имеем дело скорее с социологическим исследованием и получаем портрет среднего школьника.

Индивидуальный опрос дает нам представление о вкусах отдельного ребенка.

3. Методики, моделирующие творческий процесс

Этот класс методик нацелен на изучение художественного творчества детей и моделирует этот процесс в его основных чертах. Однако в психологических методиках необходимость специальных навыков и умений обычно сведена к минимуму. Для этого **упрощается техническая задача**, но остается необходимость творческого решения.

В одной из таких методик детям предлагалось дважды раскрасить один и тот же контурный рисунок. В одном случае детям говорили, что это сад доброй волшебницы, в другом сад злой волшебницы. Оказалось, что способность детей использовать выразительность цвета сильно варьируется. У одних школьников оба рисунка оказались одинаковыми, зато у других цвет стал способом выразить эмоциональное отношение: сад доброй волшебницы был раскрашен яркими и радостными цветами, сад злой темными, тусклыми, мрачными.

В данном случае, задача стоящая перед ребенком, упрощена по сравнению с обычным рисованием, ему не надо придумывать саму картинку, персонажей, организовывать композицию, однако тем рельефнее выступает его умение работать с цветом.

На подобных принципах основаны и другие задания, изучающие способности детей в изобразительном творчестве.

Для определения **уровня подготовленности класса** необходимо хорошо понимать закономерности проявления творческих способностей школьников на уроках изобразительного искусства. Их можно просматривать по следующим позициям:

Композиционно-пространственное решение изображения.

Объемно-пространственное решение изображения.

Линия в рисунке.

Цвет в рисунке.

Художественное решение ведущего элемента изображения.

Художественно-образное решение изображения.

Для **диагностики способности к изобразительному искусству** необходимо понимать структуру способностей у учащихся

Специфические способности:

острая зрительная чувствительность,
зрительное восприятие природы,
зрительное восприятие рисунка,
наблюдение,
чувство тона, формы, цвета, линии и др.

Общеэстетические способности

Аналитическое, абстрактное, ассоциативное мышление,
образные представления, воображение, эстетический вкус,
художественное мировоззрение,
эстетические потребности,
пространственные представления.

Диагностика художественно-творческих способностей учащихся

Показатели:

1. **Самостоятельность** – фиксирует склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление, наблюдательность, память.
2. **Динамичность** – отражает развития фантазии и воображения (статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков).
3. **Эмоциональность** – показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.
4. **Графичность** – осознанное использование художественных средств и приемов работы с различными графическими материалами
5. **Выразительность** – фиксируется по наличию художественного образа

Диагностика развития художественного восприятия

Восприятие художественных произведений - это единство познания и переживания. Ребенок учится не просто фиксировать то, что представлено в художественном произведении, но и воспринимать чувства, которые хотел передать его автор.

В основе базовой стратегии восприятия и оценки художественного произведения лежат следующие компоненты:

Первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и разглядывание).

Ощущение эмоций от увиденного.

Анализ сюжета и создание первичного понимания произведения.

Анализ изобразительных средств, использованных автором произведения.

Восприятие и анализ символического ряда произведения.

Усложнение процесса восприятия, творческие подходы

- Позиционные переходы в пространстве произведения: «автор» – «зритель» – «герой произведения» – «герой эпохи» – «какой-либо дополнительный персонаж» и т.д.
- Создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу различных элементов картины: представление картины в иных формах, красках, изменение композиции и т.д.
- Ощущение редких эмоций.
- Соотношение увиденного в пространстве картины с собственным опытом, воспоминаниями.
- Создание своего понимания произведения, личностного смысла.
- Формулирование суждений для выражения собственного мнения.

Диагностика полифункциональна, с помощью ее средств определяется результативность художественных и педагогических воздействий, устанавливается обратная связь, отслеживается динамика и процесс художественного развития личности, осуществляется коррекция.

Диагностика - это не только выявление критериев и уровней, но и коррекционно-развивающая работа, которая важна на всех ступенях образования и этапах развития личности, причем диагностический процесс должен носить непрерывный и преемственный характер.