

Димитрюк Татьяна Александровна
преподаватель рисунка, живописи и композиции
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская художественная школа
г. Хабаровска

Тема статьи:

Способность к импровизации. Возможность и необходимость применения импровизации на уроках композиции в ДХШ.

Импровизация - игра воображения со словами,
звуками, красками, чтобы быстро получилось
что - то новое.

С.Шаталова

Развитие творческих способностей в целом и способностей к импровизации в частности - одна из актуальных проблем в системе художественного образования. Импровизация является необходимым условием для успешной реализации творческого процесса. Способность к импровизации следует отнести к общим творческим способностям (креативности) человека. Анализ научных работ (Н.В. Адфельдт, С.Н. Бирюков, А.Н. Веселовский, Л.П. Гроссман, Г.Н. Коган, И.М. Ямпольский и др.) показывает, что способность к импровизации можно определить как способность, которая позволяет без предварительной подготовки к решению внезапно возникшей задачи увидеть проблему, быстро, самостоятельно осуществить поиск и применение оригинальных способов достижения намеченной цели. В исследованиях многих отечественных и зарубежных психологов (Б.Г. Ананьев, А. Бине, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов) подчеркивается актуальность развития способностей именно в детские годы. Таким образом, развитие у ребенка импровизационной способности возможно и целесообразно начинать на самых ранних этапах становления: в период раннего детства и в дошкольном возрасте в процессе игры, а затем в учебной деятельности младшего школьника. Известным является тот факт, что уже дошкольник успешно импровизирует (Л.С. Выготский). Ценность младшего школьного возраста для развития способности к импровизации заключается в том, что к этому моменту складываются реальные предпосылки, обуславливающие успешное протекание импровизации: желание импровизировать (Л.С. Выготский). Благодаря разнообразию предметов учебной программы в ДХШ становится реальным развитие у детей импровизационной способности. Большие возможности для этого предоставляют занятия по композиции.

Показатели способности к импровизации.

Таким образом, в качестве одного из показателей способности к импровизации следует выделить

1. скорость получения продукта деятельности, сведенную к минимуму. Выбор этого показателя обусловлен также тем, что скорость осуществления деятельности во многом зависит от темпа, легкости усвоения материала, которые, в свою очередь, служат существенным показателем развития способностей (С.Л. Рубинштейн). Об уровне проявления данной характеристики импровизационной способности будет свидетельствовать время, затраченное на выполнение импровизации.

Кроме того, напомним, что импровизирование определяется как вид творчества, которое всегда содержит элемент непредсказуемости. Результат творческой работы выражается в создании нового, уникального в способах выполнения, во всем ее процессе (Н.С. Лейтес, Б.М. Рунин,) Иными словами, «оригинальность» - это показатель творческой результативности или «творческой продуктивности». Применительно к импровизации данный показатель, наряду с «законченностью произведения», выступает как показатель «результативности» или «продуктивности» импровизирования. Следовательно, другим показателем проявления способности к импровизации является

2. оригинальность создаваемого продукта. Однако, способности - это не одно лишь свидетельство творческого развития ума, новаторской позиции человека в отношении знаний, которые он усваивает, но и

3. мера самостоятельности (Б.Г. Ананьев). По мнению Н.С. Лейтеса, «о способностях судят не только по тому, насколько быстро человек «схватывает», но и по самостоятельности, которую ученик проявляет».

Импровизация в изобразительной деятельности.

Импровизация в изобразительном искусстве - самый молодой вид, она возникла в начале 20 века. Импровизация в изобразительном искусстве, в большей степени относится к искусству абстракции (от лат - отделение). Основателем абстракционизма считается русский художник Василий Кандинский (1866 – 1944 гг.). В 1913 году внутри абстрактного искусства возникло самостоятельное течение – супрематизм (от лат пренебрежительный), связанный с именем Казимира Малевича. Среди представителей всех абстракционистских течений наибольшей популярностью пользуется выдвинутая основателем данного направления идея импровизации, как основа творческого процесса. Нет сомнений, что импровизация приводит к интересным последствиям в творческом процессе. Было отмечено, что, широко

используя понятие «импровизация», абстракционисты в живописи, музыки или театре, отождествляли ее со спонтанностью, ежеминутностью, с «вибрацией» души. Однако импровизация в живописи или композиции несколько иное. Она возможна лишь на уровне высокого профессионализма и требует многократного закрепления уже найденного в работе над произведением. Лишь тогда, опираясь на свой творческий багаж, художник может придти к элементам импровизационного творчества. Именно элементов, потому что история изобразительного искусства не знает примера чистого импровизационного творчества. К художникам импровизационистам относятся: Василий Кандинский, Анастас Константинов, Николай Ларский, Микалоюс Чюрленис и др.

Возможность и необходимость применения импровизации на уроках композиции в ДХШ.

Импровизация – как один из методов «разбудить» воображение ребенка применяется на уроках в нашей школе, с первого класса. Начиная обучение, дети боятся «неправильно» изобразить что-то. Помочь преодолеть этот страх, одна из задач обучения. Иногда это композиция без предварительного рисунка карандашом.

Одно из таких заданий «Импровизация на чувства» или на «ощущения». Передать быстро краской или графически радость или грусть, холод или жар, злость или радость.

Следующее задание: «Импровизация на тему заданного рисунка». В нем преследуется спонтанная импровизация – экспромт. На бумагу наклеивается вырезанный силуэт животного, бабочек, рыбок, стрекоз из пестрой бумаги, а затем дорисовывается фон, как органическая среда для данного мотива. Композиция может получиться не очень сложная, но яркая, непринужденная.

Переходя из класса в класс, усложняется задание импровизационной композиции, например, можно прослушать музыку на определенную тему и дать возможность детям изобразить ассоциативную импровизацию: «Времена года», «Морской пейзаж» и др.

Совершенствуясь в живописи, рисунке, графике, учащиеся доводят импровизацию в композиции до доступного их умению совершенства.

Работая в стиле импровизации, учащиеся имеют возможность изобразить в своей композиции предметы не так как правильно, а как «душа требует». Предлагаемая методика основана на творческих заданиях с элементами импровизации и рассматривается как один из вариантов обучения художественному творчеству. Ученикам даётся на слух музыкальная композиция, например, «Времена года» П.И. Чайковского. Каждый месяц года прослушивается и самостоятельно выбирается один для изображения на листе. Цель — развить у учащихся умение художественно, музыкально-творчески мыслить: анализировать проблему, устанавливать связи. Творческое задание предполагает создание художественно-импровизационного продукта непосредственно на занятиях. Критериями оценки выполнения творческих

заданий становятся: быстрота включения в творческий процесс; способность индивидуально и продуктивно выполнять задание; смекалка, нестандартность мышления; степень соответствия конкретному художественному замыслу. В заданиях широко используется принцип игровых проблемных ситуаций, ориентирующий обучающихся на поиск, на инициативу. Из всего многообразия творческих действий учащимся ближе всего оказывается импровизация. Ее особенность и в том, что она придает деятельности поисковый характер, основанный на интуиции. Начинаясь с эмоций, чувств и фантазий, импровизация включает в создание художественно-творческого продукта силу ума, работа которого мгновенно выбирает нужную форму реализации художественного замысла. Художественное и музыкально-творческое мышление рассматривается как способность образно «мыслить звуками» (М.Арановский). Развитию художественного, музыкально-творческого мышления способствует применение комплексного метода обучения с опорой на синтез искусств, который помогает устанавливать ассоциативные соотношения музыкальных, живописных, поэтических, танцевальных, театральных явлений с собственным жизненным опытом учащихся. Создание художественного багажа — благоприятное условие для успешной творческой импровизации, художественной деятельности в целом. Ранним формам творческой деятельности учащихся необходимо уделять особое внимание. С их помощью ученики не только творят, но уже в процессе учебы используют и закрепляют полученные знания и навыки. Учащиеся, обычно младшего возраста, реагируют на музыку несложными движениями — покачиванием, подскоками, кружением и т.д. Они бессознательно включаются в творческий процесс, интуитивно находят соответствующие характеру музыки движения, проявляя задатки образного мышления. Тем самым усиливается эмоциональное воздействие музыки, что помогает лучше ее прочувствовать, «пережить».

Заключение.

Практика подтвердила доступность, легкость, осмысленность выполнения заданий учащимися всех возрастных категорий. И главное — ученик убеждается в способности творить и открывать новое, у него развивается внимание и мышление.

Очень важно как можно больше показать детям богатство средств выражения своих эмоций. Дать им возможность своими руками создать свой маленький шедевр.

Только человек с высокой внутренней культурой, с развитым эстетическим вкусом, способен активным образом преобразовывать окружающий мир.

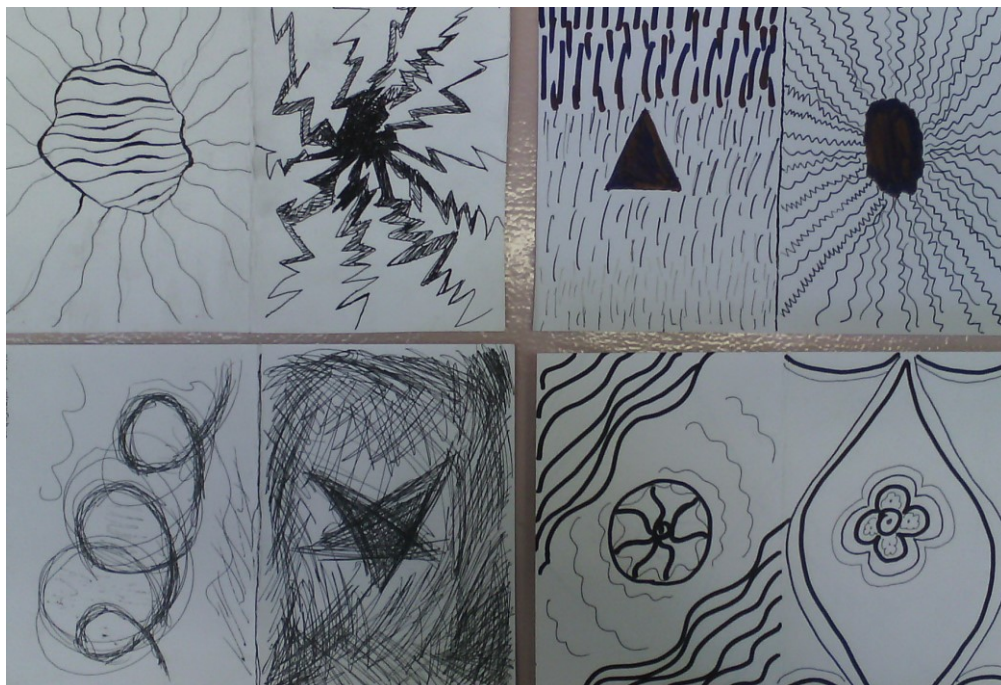
Нет сомнений, что разумно организованное эстетическое воспитание в последствие благотворно сказывается на любой деятельности детей.

«Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться».
(Демокрит).

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Пер. В. Н. Самохина. - М.: Наука, 1974.
2. Власов В. Г. Стили в искусстве. Словарь. – СПб., Кольна, 1995.
3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991.
4. Комарова Т. С. Дети в мире творчества. М.: Мнемозина, 1995.
5. Костин В. И., Юматов В. А. Язык изобразительного искусства. - М.: Знание, 1978.
6. Кузин В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. - М.: Просвещение, 1977.
7. Лернер И. Я., Скаткин М. Н. Современный урок. - М.: МИРОС, 1992.
8. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.
9. Сапонов М. Искусство импровизации – М. 1982.
10. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 кл. - Обнинск, 1996.
11. Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика, 1983.
12. Энциклопедия ума или словарь избранных мыслей. Составители: Макаров Н. П. – М.: 1998.
13. Ямпольский И. Импровизация. Музыкальная энциклопедия, т. 2 - М.: 1974

Работы учащихся ДХШ г. Хабаровска
Графика. Импровизация на тему: « Плавно и резко»
Живопись. Импровизация на тему: « Радость и грусть»,
«Тревога и покой»

Работы учащихся ДХШ г. Хабаровска
Импровизация на тему: «Времена года» по Чайковскому

Работы учащихся ДХШ г. Хабаровска
Импровизация на тему: «Времена года» по Чайковскому

Работа учащейся ДХШ г. Хабаровска, победителя в Международном конкурсе рисунков в рамках муз.фестиваля им Ю..Башмета
Импровизация на тему: «Времена года» по Чайковскому

«Песнь косаря»

Салеева Анна (10 лет) 1 класс