

УДК 372.874

DOI: 10.18384/2310-7219-2016-3-92-99

СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Чистов П.Д.

Московский государственный областной университет

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. Существенной проблемой преподавания изобразительного искусства на различных уровнях образования является уход от образовательного содержания, что концептуально связано с современным состоянием изобразительного искусства. Автор статьи говорит о возможности изобразительного искусства развивать личностные качества учащихся, а это может протекать только при направленном учебном процессе, решающем в комплексе разнообразные задачи. Образовательные задачи связаны с научными знаниями, которые являются системной основой методики преподавания изобразительного искусства. Автор раскрывает основные системные позиции в методике преподавания ИЗО и утверждает, что владение основами академического рисования является важной профессиональной составляющей для учителей изобразительного искусства.

Ключевые слова: методика преподавания, академические основы рисования, образовательные задачи, гармоничное развитие личности.

SYSTEMATIC BASICS OF TEACHING FINE ARTS

P. Chistov

Moscow State Regional University

10A, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. One of significant problems of teaching art at various levels of education is deviation from the educational content. Conceptually, it is associated with the current state of art. The author draws attention to the possibility of art to develop pupils' personal qualities and states that it can happen only when the educational process is directed and solves various tasks in complex. Educational objectives are connected with scientific knowledge, which are the systematic basis of methods of teaching fine arts. The author reveals the basic systemic positions in methods of teaching fine arts. In conclusion, the author stresses that mastering the basics of academic drawing is an important professional component in the activities of teachers of fine art.

Key words: methods of teaching, academic foundation drawing, educational objectives, harmonious development of personality.

В современном художественно-педагогическом образовании происходит утрата академических традиций вследствие отхода от критериев профессиональной художественно-творческой деятельности. Художественные образо-

вательные задачи теряют значимость. Сложность художественно-творческой процесса в классическом понимании подменяется условно оригинальной, эмоционально-выразительной деятельностью без конкретных норм, требований и правил сообразно тенденциям современного искусства. В таком понимании художественно-творческой деятельности профессия «художник» утрачивает профессиональные признаки. Эта тенденция сказывается на снижении требований к учителям изобразительного искусства и содержанию художественного образования.

Дисциплина «Изобразительное искусство» в школах зачастую преподаётся непрофессионалами в данной области. Грамотно выстроенный учебный процесс, который в комплексе поднимает образовательные, развивающие и воспитательные задачи, переходит в плоскость ненаправленной развлекательной деятельности, в лучшем случае, ставящий только развивающие задачи эстетического характера. Отголоски этих тенденций проникают и в высшее художественно-педагогическое образование. Несистемное отношение к методике обучения изобразительному искусству в итоге разрушает образовательную среду художественно-педагогических факультетов, которая должна ориентироваться на профессиональную среду школы [9; 11].

Такое поверхностное отношение к дисциплине «Изобразительное искусство», явно связанное с местом и пониманием искусства в современном мире, на наш взгляд, не соотносится с профессиональным пониманием учебного процесса.

Собственно, как таковая проблема появилась более 100 лет назад. Изобразительное искусство в то время стремительно уходило от норм академического искусства, что являлось прямым отражением движения общественной мысли. В образовании сформировалась теория «свободного воспитания».

В методической литературе по рисованию в XX столетии происходило столкновение идей сторонников теории «свободного воспитания», так называемого «натурального метода» (А.В. Бакушинский, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер и др.), с приверженцами традиционного подхода, так называемого «геометриального метода» (А.В. Карлсон, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Г.И. Орловский, Н.Н. Ростовцев и др.).

Н.Н. Ростовцев отмечает: «Представители геометриального метода считают, что, рисуя с натуры предмет, человек не только рассматривает его, но и изучает, то есть рисование с натуры является одновременно и процессом познания реальной действительности <...> Решая проблемы эстетического воспитания, нельзя игнорировать художественное образование...»

Сторонники теории «свободного воспитания» указывают, что поскольку общеобразовательная школа не готовит художников, то и обучать правилам реалистического рисования нет необходимости. Академические правила и законы рисунка лишают детей возможности свободно и непосредственно выражать свои чувства и мысли» [8, с. 164–165]. В ряде работ [6; 8] отмечается, что теория свободного воспитания активно развивалась в странах, где искусство не находилось в рамках государственного влияния. В России (СССР) период активного

развития нового искусства и уничтожение академического художественного образования длился до 1930-х гг. Параллельно с этим новаторские подходы проникли и в образовательную среду. В 1930-х гг. наметился перелом и в изобразительное искусство и в художественную педагогику вернулся интерес к академическому подходу.

Оценивая теорию «свободного воспитания», А.В. Карлсон говорит, что «такая постановка вопроса привела к освобождению учителей от руководства процессом рисования и тем самым к безграмотному рисованию, к снижению квалификации учителей, так как подобные уроки способен вести любой учитель, даже совершенно несведущий в рисовании, а тем более в методике рисования» [4, с. 11].

Также интересны слова художника П. Пикассо, характеризующие суть теории «свободного воспитания»: «Нас уверяют, что детям нужно предоставлять свободу, на самом деле их принуждают делать детские рисунки. Учат этому. Даже научили делать абстрактные детские рисунки. А в действительности, оберегая свободу детей, ограждая их от всяких влияний, детей этим ограничивают, замыкают в их собственной манере» [7, с. 314].

О роли и значении изобразительного искусства в развитии личности обучающегося, будь то ребенок дошкольного возраста, школьник или студент, писали многие авторы. Академик В.С. Кузин в своем труде «Психология» [5] описал взаимосвязь традиционной художественно-творческой деятельности и развития психических процессов.

Потеря образовательного содержания дисциплины – это, прежде всего, утрата возможности гармоничного

развития личности. Изобразительная деятельность является одной из самых естественных для природы ребенка, и отсутствие комплексного подхода в преподавании дисциплины, отсутствие образовательного содержания лишает учебный процесс ряда уникальных возможностей в развитии личности, которые не компенсируются в преподавании других дисциплин, так как изобразительное искусство является прикладным видом деятельности, связанным с определенным качеством знания уникальными умениями, в том числе технического и технологического свойства, художественными навыками, уровнем творческого мышления, непосредственно зависящего от богатства внутреннего мира юного художника. Изобразительное искусство учит выражать этот мир языком художественной выразительности через изображение реальных предметов и явлений. Изображение даже простого предмета предполагает определенную степень изучения этого предмета, понимания последовательности рисунка в определенной технике. Внимание к предметному миру раскрывает множество связей, которые могут оставаться невидимыми для неподготовленного человека. Здесь выявляется и умение обращать внимание на характерные свойства и детали, и сформированность целостного видения [12].

Эстетическое воспитание не может быть единственной целью учебного процесса. Погружение обучающихся в мир эстетических ценностей, развитие чувства красоты без сопровождения учебной составляющей, связанной с изучением специфики изобразительного языка, представляется нам как очень ограниченное понимание изо-

бразительной деятельности, базирующейся только на природных способностях ученика.

В преподавании изобразительного искусства более убедительным будет подход, направленный на выявление системности визуального мира, последовательное изучение существующих в нем взаимосвязей. Окружающая нас красота есть выражение этой системности и множества связей, формирующих органичное сочетание различных элементов. Методика изобразительного искусства призвана последовательно раскрывать системность изображаемых предметов и явлений с учетом возрастных особенностей и уровня образования.

К системным основам методики изобразительного искусства можно отнести следующие позиции: композиция, конструкция, теория теней и отражений, теория перспективы, цветоведение и колористика, пластическая анатомия, методика творчества, техника и технология изобразительной деятельности (по видам), методы художественной деятельности (методы рисунка, живописи, скульптуры, декоративной деятельности), история изобразительного искусства.

Термин «композиция» очень близок термину «конструкция». В изобразительном искусстве композиция соотносится с сочинительной творческой деятельностью, конструкция – с аналитическим действием. По сути формирование композиции и конструкции основано на умении связывать элементы в целое. При создании композиции художник выражает связи различного уровня от смыслового до формального. Изображаемые элементы группируются на основе существующих

между ними связей. Происходит поиск первичных связей характера изображения и формата, размера изображения и формата, расположения элементов в формате. На финальном этапе создания композиции автор работает над целостностью изображения, акцентирует и обобщает изображение, тем самым соподчиняя и связывая элементы. Качество связей может быть ярко выраженным, основанным на определенных правилах композиции, или проходить на тонких, едва уловимых сочетаниях. Итоговое значение композиции – создание эстетически ценного продукта.

Моделирование конструкции напрямую не связано с внешней красотой форм. Главным становится определение взаимосвязи несущих и несомых элементов: объективная выразительность характера форм, образование блоков (группирование), соединение блоков в общей (большой) форме [10]. Процесс в точности совпадает с созданием композиции, только акцент делается не на эстетические свойства, а на выражение существующих связей, которые в конструкции всегда обнажены. К любой конструкции как визуальной форме применима оценка эстетических свойств, и, как правило, в грамотно сложенной конструкции содержится красота.

В классический перечень научных знаний, применяемых в изобразительном искусстве, входит перспектива, теория теней и отражений, цветоведение и колористика, пластическая анатомия. Изучение теоретических знаний наиболее результативно проходит в художественно-практической деятельности. Теория не является самостоятельной в методике изобрази-

тельного искусства. Известный советский психолог Н.Н. Волков считал, что мера преподнесения научного знания в младших классах должна быть связана не с объяснением материала, а с демонстрацией визуальных закономерностей. «Совершенно неверно ставить вопрос так: когда начинать учить изображению перспективных отношений? Вопрос может быть поставлен только так: каким образом надо учить изображению правильных перспективных отношений?» [3, с. 78]

Специфика применения художественных техник и материалов обязательно объясняется как на уроках изобразительного искусства в школе, так и в дисциплинах художественного цикла в вузах. Техничность владения материалами является первичным требованием, предваряющим художественно-творческую деятельность. Уже на этом этапе происходит развитие ряда психических процессов, совершается «постановка руки», формируются такие качества, как аккуратность, внимательность, систематичность.

Методика творческой деятельности в большей степени ориентирована на обучающихся предпрофессионального и профессионального уровней образования. Она включает в себя ряд этапов: идея (замысел), сбор материала, предварительное эскизирование, выполнение картона (макета и т.п.), выполнение оригинала. Частично ряд этапов используется и в творческой работе на уроках изобразительного искусства в школе. Владение преподавателем изобразительного искусства методикой творческой деятельности позволяет повысить эффективность выполнения творческих заданий [1]. Творчество как создание нового может иметь и

несистемный характер. Системность в такой работе позволяет достигать более выразительного варианта, а сам процесс системного творческого поиска оказывает влияние на развитие абсолютно всех психических процессов.

Методы художественной деятельности по основным направлениям (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) в простом варианте представляют собой наглядно показанную поэтапность выполнения задания. В профессиональном образовании требования к этапам усложняются, вместо одного доминирующего метода применяются различные систематики и их свободные комбинации. На наш взгляд, овладение данными методами является фундаментом всей методики изобразительного искусства, так как именно здесь реализуются необходимые научные знания, понимание композиционного строя, умение конструктивно обрабатывать визуальную информацию и владение художественными техниками. Методика творческой деятельности осваивается на основе овладения методами художественной деятельности. В основу рисунка, живописи, скульптуры и декоративного рисования положено изучение реального окружающего мира. Рисование с натуры является ведущим видом изобразительной деятельности в рисунке и живописи за исключением младшей возрастной группы учащихся. Без изучения традиций народных промыслов и декоративно-прикладного искусства невозможно полноценное развитие личности, так как организация художественно-творческой деятельности школьников, их эстетическое воспитание на традиционных видах народного искусства – наиболее

эффективная форма приобщения детей к национальной культуре нашего народа [2, с. 227].

История изобразительного искусства раскрывает обучающимся множество миров, созданных художниками. Это система ценностей, подаваемая через образцы изобразительного искусства. На ней основывается эстетическое воспитание. В школьном образовании беседы об искусстве связаны с тематикой художественно-творческой деятельности. В предпрофессиональном и профессиональном образовании курс истории изобразительного искусства читается отдельно, так же, как читаются отдельные курсы по перспективе, цветоведению и пластической анатомии.

Профессиональная образовательная деятельность в области изобразительного искусства характеризуется сложным комплексом решаемых задач. Степень сложности задач во многом зависит от уровня образования. Правильная постановка задач позволяет получать результат на любом уровне образования. Художественно-образовательная деятельность без постановки задач, без планирования, основанная только на самостоятельной работе учеников, исключительно на их самовыражении, не имеет никакого смысла.

Требования к специалисту в об-

ласти художественной педагогики не должны занижаться вследствие утраты академических традиций в искусстве, так как учитель изобразительного искусства создает не абстрактные композиции, а формирует и развивает значимые качества личности ученика через направленное использование всех психических процессов, закладывает объективные знания об окружающем мире, учит ценить и понимать прекрасное. Без владения системными основами изобразительного искусства невозможно ведение профессиональной педагогической деятельности.

Серьезной задачей в художественной педагогике становится преподавание системных основ, особенно в работе с младшей возрастной категорией обучающихся, то есть разработка таких методик, в которых учитываются особенности развития психических познавательных процессов для различных возрастных групп. Знание о перспективе, цвете, тоне, конструкции или композиции должны внедряться в задания по изобразительному искусству сообразуясь с особенностями развития и уровнем подготовки учащихся. Дидактические принципы учета возрастных особенностей, посильности и доступности нуждаются в гармоничном соединении с принципом научности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Боровая Э.Л. Авторская методика преподавания как способ формирования художественно-творческих потребностей учащихся на примере развития принципов Леонардо да Винчи // Художественное образование и эстетическое воспитание. Материалы Международной научно-практической конференции, Астана, 05-06.11.2015. Астана, 2015. С. 423–426.
2. Буровкина Л.А. Формирование творческой активности обучающихся в процессе художественно-творческой деятельности на занятиях изобразительным и декоративно-прикладным искусством // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2015. № 3 (5). С. 226–228.

3. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950. 508 с.
4. Карлсон А.В. Дидактика и методы на уроках рисования. Л., 1959. 104 с.
5. Кузин В.С. Психология. М., 1999. 304 с.
6. Ломов С.П. Дидактика художественного образования. М., 2010. 104 с.
7. Мастера искусства об искусстве / под ред. А.А. Губер и др. М., 1969. Т. V(II). 640 с.
8. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка. М., 1981. 192 с.
9. Хроменков П.А. Готовность студентов педвуза к профессиональной деятельности в развивающей образовательной среде // Наука и школа. 2014. № 2. С. 17–20.
10. Чистов П.Д. Методологические основы конструктивного рисования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 3. С. 122–130.
11. Чистов П.Д. Условия формирования образовательной среды художественной мастерской // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 2. С. 179–189.
12. Чистов П.Д. Целостное видение в тональном рисовании // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Методика обучения изобразительному и декоративному искусству. 2006. № 1. С. 30–32.

REFERENCES

1. Borovaya E.L. Avtorskaya metodika prepodavaniya kak sposob formirovaniya khudozhestvenno-tvorcheskikh potrebnosti uchashchikhsya na primere razvitiya printsipov Leonardo da Vinchi [The Author] Khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Astana, 05-06.11.2015. [Art Education and Aesthetic Education. Proceedings of International Scientific-Practical Conference, Astana, 05-06.11.2015.]. Astana, 2015. Pp. 423–426.
2. Burovkina L.A. Formirovanie tvorcheskoi aktivnosti obuchayushchikhsya v protsesse khudozhestvenno-tvorcheskoi deyatel'nosti na zanyatiyakh izobrazitel'nykh i dekorativno-prikladnykh iskusstvom [Formation of Creative Activity of Students in the Process of Artistic and Creative Activities at the Lessons of Fine and Decorative Art] // Pedagogicheskoe masterstvo i pedagogicheskie tekhnologii. 2015. no. 3 (5). Pp. 226–228.
3. Volkov N.N. Vospriyatie predmeta i risunka [The Perception of the Object and the Image]. M., 1950. 508 p.
4. Karlson A.V. Didaktika i metody na urokakh risovaniya [Didactics and Methods at Drawing Lessons]. L., 1959. 104 p.
5. Kuzin V.S. Psikhologiya [Psychology]. M., 1999. 304 p.
6. Lomov S.P. Didaktika khudozhestvennogo obrazovaniya [Didactics of Art Education]. M., 2010. 104 p.
7. Mastera iskusstva ob iskusstve [Masters of Art on Art]. Vol. V(II). M., 1969. 640 p.
8. Rostovtsev N.N. Istoriya metodov obucheniya risovaniyu: zarubezhnaya shkola risunka [The History of Methods of Teaching Drawing: International School of Illustration]. M., 1981. 192 p.
9. Khromenkov P.A. Gotovnost' studentov pedvuza k professional'noi deyatel'nosti v razvivayushchei obrazovatel'noi srede [Students' Readiness of Pedagogical Universities for Professional Work in Developing Educational Environment] // Nauka i shkola. 2014. no. 2. Pp. 17–20.
10. Chistov P.D. Metodologicheskie osnovy konstruktivnogo risovaniya [Methodological Foundations of Constructive Drawing] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika. 2015. no. 3. Pp. 122–130.

11. Chistov P.D. Usloviya formirovaniya obrazovatel'noi sredy khudozhestvennoi masterskoi [The Conditions of Formating Educational Environment of an Art Workshop] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika. 2016. no. 2. Pp. 179–189.
12. Chistov P.D. Tselostnoe videnie v tonal'nom risovanii [A Holistic Vision in Tonal Drawing] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Metodika obucheniya izobrazitel'nomu i dekorativnomu iskusstvu. 2006. no. 1. Pp. 30–32.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Чистов Павел Дмитриевич – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета;
e-mail: p-chistoff@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Chistov Pavel D. – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Dean of the Faculty of Fine Arts and Crafts, Moscow State Regional University;
e-mail: p-chistoff@mail.ru

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА

Чистов П.Д. Системные основы преподавания изобразительного искусства // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 3. С. 92–99.
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-3-92-99

BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

P. Chistov. Systematic basics of teaching fine arts // Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Pedagogics. 2016. no 3. Pp. 92–99.
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-3-92-99