

ОБУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

VISUAL ARTS TRAINING, ITS PROBLEMS AND SOME WAYS OF THEIR SOLVING

© 2016. Амиров С. Н., Омаров Х. Г.
Дагестанский государственный педагогический университет

© 2016. Amirov S. N., Omarov Kh. G.
Dagestan State Pedagogical University

Резюме. В статье раскрывается роль и значение предмета «изобразительное искусство» в становлении мыслящей и творческой личности. Исторический экскурс раскрывает периоды развития изобразительного искусства в общеобразовательных школах России после его включения в число общеобразовательных дисциплин и проблемы, с которыми сталкивались специалисты в процессе его становления. Также в статье сделана попытка решения проблем, возникающих в процессе подготовки специалистов на художественно-графическом факультете.

Abstract. The authors of the article reveal the role and value of “the fine arts” subject in developing the conceiving and creative person. Historical digression opens the development periods of the fine arts in the comprehensive schools of Russia after its inclusion in the number of general educational disciplines and problems with which the experts face during its development. They also attempt to solve of the problems arising during the specialists’ training at the Art and Graphic faculty.

Rezjume. V stat'e raskryvaetsja rol' i znachenie predmeta «izobrazitel'noe iskusstvo» v stanovlenii mysljashhej i tvorcheskoj lichnosti. Istoricheskij jekskurs raskryvaet periody razvitija izobrazitel'nogo iskusstva v obshheobrazovatel'nyh shkolah Rossii posle ego vkljuchenija v chislo obshheobrazovatel'nyh disciplin i problemy, s kotorymi stalkivalis' specialisty v processe ego stanovlenija. Takzhe v stat'e sdelana popytka reshenija problem, vznikajushhih v processe podgotovki specialistov na hudozhestvenno-graficheskom fakul'tete.

Ключевые слова: изобразительное искусство, наброски с натуры, передача пропорций, формирование умений и навыков, пластическая анатомия, творческие способности.

Keywords: fine arts, sketches from nature, reproduction of proportions, formation of abilities and skills, plastic anatomy, creative abilities.

Kljuchevye slova: izobrazitel'noe iskusstvo, nabroski s natury, peredacha proporcij, formirovanie umenij i navykov, plasticheskaja anatomija, tvorcheskie sposobnosti.

Основополагающим фактором успешного построения учебного процесса в образовательном учреждении высшего профессионального образования является наличие высокопрофессиональных педагогических кадров, с которыми можно решать любые задачи учебного и творческого характера, и подбор подготовленных абитуриентов, из которых в процессе учебной деятельности можно подготовить качественных специалистов. У абитуриентов, ре-

шивших связать свою жизнь с изобразительным искусством, наряду со знаниями, приобретёнными в общеобразовательной школе по разным предметам, должны быть определённые задатки и способности творческой направленности, такие как любовь к изобразительному искусству во всех его проявлениях, музыке, актёрству и т.д. К предмету «Изобразительное искусство» учителя в школе и специалисты различных рангов в управлениях образования

регионального и федерального уровней привыкли относиться как к второстепенному предмету, который способен лишь развлечь и расслабить учащихся в промежутках между наиболее важными, по их мнению, общеобразовательными предметами естественного и гуманитарного циклов. По мнению отечественных и зарубежных учёных-исследователей важность и значимость изобразительного искусства для развития подавляющего большинства психологических компонентов, необходимых для усвоения тех же общеобразовательных предметов, чрезвычайно высока. Впервые рисование, как нужный и полезный учебный предмет, был введён в школах России в 1632 году. С развитием сети общеобразовательных школ и в результате постепенного накопления опыта обучения совершенствовалась и методика обучения рисованию. В процессе становления и развития методов обучения рисованию история рассматривает самые разные подходы. Только с последней четверти XIX века широкое применение и распространение получила система обучения, которая основывалась на последовательном изображении разнообразных предметов с натуры. Эта система впоследствии была названа «Натуральной» и явилась отправной точкой в развитии методики преподавания рисования. Огромное значение для распространения натуральной системы имели конкурсные выставки ученических рисунков общеобразовательных школ России, которые организовывались в Академии художеств в Петербурге с 1871 года [3].

С 1890 года в комиссию по проведению конкурсов вошел замечательный русский художник-педагог П. П. Чистяков (1832-1919) – основатель демократической художественно-педагогической системы, способствовавшей формированию целой плеяды выдающихся художников, таких как И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Н. Поленов, В. М. Васнецов, В. А. Серов, М. А. Врубель и др. [2]. Исходя из специфики рисования, П. П. Чистяков рассматривал обучение рисованию как процесс, который должен быть направлен на разрешение двух взаимосвязанных задач: развитие зрительного восприятия учащихся и вооружение их умениями и навыками изображения.

Основой такого обучения должны были служить не механические упражнения для тренировки рук, а выработка умений сознательно анализировать натуру и применять нужные знания

на практике. Чтобы овладеть грамотным рисованием учащийся должен научиться сознательно решать в рисунке определенные задачи – передавать пропорции, формы, пространственное положение, объёмность, светотень. Н. М. Молева в своей книге отмечает: «...неустанная напряжённая работа мысли, подкреплённая творческими исканиями и открытиями, делала чистяковские занятия с учениками всегда содержательными и по новому интересными» [3. С. 267].

Большое значение в натуральной системе уделялось наброску с натуры. Педагогическая система П. П. Чистякова предполагала сочетание непосредственного восприятия натуры с её научным изучением [1]. В сущности, многие учебные задания должны были выполняться в очень короткий срок и представляли собой наброски и зарисовки.

В различных ситуациях наброски имеют своё определённое значение. В одних случаях они опосредствуют изучение тех или иных закономерностей натуры, например строения объёмной формы предметов и их конструкции, в других случаях применяются в изучении законов линейной и воздушной перспективы, а при рисовании живых объектов-человека, животных и птиц в движении, наброски по своей специфике оказываются просто незаменимыми.

Чрезвычайно важны навыки работы над набросками и зарисовками в процессе работы над композицией. Здесь рисунок, выполненный в течение нескольких минут, превращается в средство выявления характерных черт различных персонажей, а также различных элементов композиции.

Исключительно важную роль наброски и зарисовки играют в педагогической деятельности, когда практически на каждом занятии перед студентами приходится выполнять разного рода рисунки, в течение короткого времени иллюстрируя или своё объяснение, или возможные варианты решений учебных заданий. Любого рода обучение, связанное с развитием определённых умений и навыков, не обходится без проведения упражнений. На начальном этапе формирования умений выполнения линейных и цвето-тональных набросков и зарисовок проведение упражнений следует сочетать с теоретическим обучением. Знание законов композиции, перспективы, строения человеческого тела и других

живых объектов позволяет грамотно выполнить рисунок, разрабатывать интересные сюжетные композиции, которые с технической точки зрения выглядят более совершенными и грамотными если:

- акцентировать внимание не только на формировании практических, но и теоретических умений, позволяющих самостоятельно решать учебно-творческие задачи;

- строить обучение учащихся с уже достигнутого ими уровня с учётом индивидуальных способностей, совмещая подачу теоретического материала с выполнением практических упражнений;

- способствовать переходу от репродуктивного усвоения к оперированию знаниями на практике и творческой деятельности;

- применять проблемно-поисковые задания в обучении и изложении материала, развивающие у учащихся «проблемное видение» окружающей действительности, умение обнаруживать, выявлять, осознавать, решать, самостоятельно искать пути решения различных задач;

- обеспечить разнообразие содержания обучения, средств, методов, форм и приёмов воздействия, способствующие развитию продуктивного мышления, навыков его практического применения, что позволит переосмысливать имеющиеся знания и генерировать новые;

- подчёркивать положительное значение непохожести, неповторимости индивидуальных различий, а также уделять внимание развитию дивергентного мышления, характеризующегося быстротой, гибкостью, оригинальностью и точностью, охватом всех возможностей, порождением оригинальных идей;

- создавать раскрепощённую, обстановку, атмосферу увлечённости к удовлетворённости обучающихся учением, не боязни в практике выполнения цвето-тональных и линейных набросков и зарисовок;

- активно включать в процесс обучения элементы соревновательности, формы обучения с применением в обучении различных технических средств, а также новых разработок;

- строить обучение, исходя из особенностей и уровня развития способностей студентов с соблюдением принципа обучения – «от общего к частному, от простого к сложному»;

В практической деятельности пользование наброском и зарисовками часто бывает совершенно необходимым: ясный и быстрый набросок или краткосрочная зарисовка оказываются необходимыми для многих профессий. Уметь выполнять наброски и зарисовки – это значит обладать способностью передавать свои мысли и чувства с помощью зрительных, наглядных образов. Объясняться с окружающими зрительными образами это значит уметь немногими изобразительными средствами изучать окружающий мир. Эта способность всегда необходима в работе инженеру, архитектору, слесарю и многим другим представителям различных профессий, и невозможно найти такую специальность и профессию, где бы умение выполнять зарисовки не приносило известной пользы.

В советской школьной системе программы по рисованию, изданные с начала 70-х годов прошлого века свидетельствуют о том, что работа методистов была направлена на усиление обучающего характера занятий рисованием. В этот период развития изобразительного искусства огромный вклад в дело изучения и развития изобразительной деятельности внесли советские психологи – В. М. Теплов, А. В. Запорожец, Б. Г. Ананьев, Е. И. Игнатьев, В. И. Кириенко, К. И. Вересотская, П. А. Шеварёв, С. Г. Капланова, Н. Н. Волков, В. Г. Степанов и многие другие. Проблемами психологического анализа процесса выполнения набросков и зарисовок долгие годы занимался В. С. Кузин, который подробно исследовал и раскрыл способы выполнения набросков, зарисовок и эскизов мастерами изобразительного искусства различных эпох.

В сегодняшней общеобразовательной школе на уроках по изобразительному искусству выполнение набросков и зарисовок не является неотъемлемой частью процесса обучения изобразительному искусству. Отношение педагогов к наброскам и зарисовкам в школах не всегда однозначное, и многие избегают их в силу отсутствия профессиональных навыков выполнения, хотя в практике проведения уроков изобразительного искусства в школе учителю так или иначе часто приходится к ним обращаться.

Проблема формирования умений и навыков выполнения набросков и зарисовок у студентов художественно-графических факультетов, которым предстоит идти в школу, является од-

ним из важных в процессе подготовки и профессионального становления квалифицированных специалистов для самых различных сфер деятельности современного общества. Профессиональный обзор и изучение специальной литературы, связанной с методикой преподавания изобразительного искусства, позволило нам сделать следующие выводы: формирование умений и навыков выполнения набросков и зарисовок у студентов художественно-графического факультета является реальной необходимостью для дальнейшего развития методики обучения рисунку и живописи, а также для творческого становления личности будущего художника, педагога.

Многочисленные исследования, направленные на изучение познавательной деятельности, показывают, что занятия изобразительным искусством способствуют активному развитию мышления, наблюдательности, воображения, глазомера, моторики руки и других компонентов, необходимых для профессионального развития. Особенно важным, на наш взгляд, является формирование у студентов умений в быстром рисовании с первого курса. На развитие умений рисовать и писать, а также разработку композиционных сюжетов студентам начальных курсов ХГФ может оказать действенную помощь методика обучения посредством специально разработанной системы интегрированного подхода к изучению курсов рисунка, живописи, скульптуры и пластической анатомии. Рисование с натуры, тематическое рисование, рисование по памяти и представлению, а также декоративное рисование и систематические упражнения в выполнении набросков и зарисовок с натуры, по представлению и памяти, выстроенные на интегрированной основе, как показали эксперименты, дают ощутимые, положительные результаты в усвоении программы обучения по всем специальностям различных направлений подготовки.

Серьёзной проблемой, возникающей уже после поступления на художественно-графический факультет, является полное отсутствие у первокурсников знаний основ пластической анатомии, необходимых для изображения головы или фигуры человека и, как следствие, постоянно возникающие проблемы в грамотном подходе к изображению человека и в рисунке, и в живописи, и в скульптуре.

Исследования, проводившиеся нами в течение многих лет на художественно-графиче-

ском факультете, показали, что систематическое изучение основ пластической анатомии, посредством выполнения набросков и зарисовок, основательно меняет ситуацию в овладении рисунком. Многие проблемы в овладении рисунком и живописью в течение многих лет стали непреодолимым препятствием для студентов в связи с отсутствием чётко разработанных пособий учебно-методического характера. Для изучения пластической анатомии студентами первых, вторых курсов, необходимы учебно-методические разработки с продуманными и чётко выстроенными заданиями, направленными на изучение особенностей строения человеческого тела и составленные в соответствии с программными заданиями по рисунку, живописи и скульптуре.

Усвоение теоретического материала с практическими занятиями по пластической анатомии со студентами позволили подходить к изучению рисунка на уровне профессиональных требований. Эксперименты проводились в двух направлениях:

- 1) Изучение пластической анатомии применительно к рисунку и живописи.

- 2) Изучение пластической анатомии применительно к скульптуре с проведением параллельных систематических упражнений в набросках и зарисовках с натуры, по памяти и представлению.

Эксперименты показали, что изучение основ пластической анатомии и параллельная работа над рисунком, живописью и скульптурой повышают эффективность обучения в значительной степени. К примеру, студенты I курса отделения изобразительного искусства, начинающие свою учебу с изображения головы человека, пробовали параллельно работать на занятиях по пластической анатомии над строением черепа со всем необходимым для изучения теоретическим материалом с подробными графическими разработками деталей, структуры и строения головы. Результаты работы оказались очень хорошими. Студенты на занятиях рисунка и живописи более осознанно стали подходить к решению конструктивных, пластических задач в рисунке и лепке формы в живописи, что всегда являлось настоящей проблемой в процессе обучения рисунку и живописи. Как правило, на начальном этапе работы над рисунком подавляющее большинство студентов занимаются подробным срисовыванием натуры, не углубляясь в суть учебных задач, решение которых необходимо в процессе

работы над рисунком, живописью и скульптурой. Эксперименты, проводившиеся в процессе обучения на занятиях рисунка, живописи и скульптуры показали, что причиной такого подхода к рисунку являются недостаточные познания в строении костной структуры черепа, частей лица, мышечной структуры, отвечающих за самые различные функции в деятельности человека. Ситуацию ещё более усугубляют очень слабая теоретическая, практическая подготовка, а также другие проблемы, к которым можно отнести, в первую очередь, проблемы психологического характера.

В этой связи нам приходится опираться только на разработку таких методов обучения, которые могли бы способствовать развитию уровня подготовки специалистов. Ежедневная систематическая практическая работа над рисунком и живописью с натуры, направленная на изучение закономерностей строения объектов натуры, их цвето-тонального решения в зависимости от условий освещения и расположения – основной фактор, формирующий будущих художников и педагогов.

Эксперименты показали, что желательны занятия по рисунку и живописи по программным

заданиям сочетать с параллельными занятиями скульптурой по тем же программным заданиям. Если в процессе изучения головы человека на занятиях рисунком и живописью, скульптурных занятиях параллельно вести лепку, а на занятиях по пластической анатомии одновременно заниматься изучением теоретических основ строения головы, с практическими занятиями, то эффективность усвоения материала становится очевидной. В процессе такой интеграции в учебном процессе происходит комплексное изучение учебного материала. При таком построении структуры обучения результаты проводимой учебной работы становятся на порядок выше. Завершающим этапом в усвоении программы в данной структуре прохождения учебного процесса является проверка остаточных знаний посредством применения специально разработанных карточек-заданий, направленных на закрепление пройденного учебного материала теоретического и практического (графического) характера, что обязательно должно повлиять на качество и эффективность усвоения учебного материала и на его закрепление.

Литература

1. Гинзбург И. В., П. П. Чистяков и его педагогическая система. Л. – М.: Искусство, 1940. 204 с. 2. Кузин В. С. Наброски и зарисовки: пособие для учителей. Изд. 2-е, перераб. М: Просвещение, 1981. 160 с. 3. Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 416 с.

References

1. Ginzburg I. V. P. P. Chistyakov and his pedagogical system. L.–M.: Iskusstvo, 1940. 204 p. 2. Kuzin V. S. Sketches and drawings: manual for teachers. Ed. 2nd, Rev. M: Prosveshchenie, 1981. 160 p. 3. Moleva N. M. Outstanding Russian artists-teacher. Teacher's book. M.: Prosveshchenie, 1991. 416. p.

Literatura

1. Ginzburg I. V., P. P. Chistjakov i ego pedagogicheskaja sistema. L. –M.: Iskusstvo, 1940. 204 s. 2. Kuzin V. S. Nabroski i zarisovki: posobie dlja uchitelej. Izd. 2-e, pererab. M: Prosveshhenie, 1981. 160 s. 3. Moleva N. M. Vydajushiesja russkie hudozhniki-pedagogi. Kniga dlja uchitelja. M.: Prosveshhenie, 1991. 416 s.

Статья поступила в редакцию 23.12.2015 г.