

УДК 378

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

ЕРОШЕНКО Юлия Владимировна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства;

ЕРОШЕНКО Андрей Юрьевич,

старший преподаватель кафедры изобразительного искусства,

Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы развития художественно-образного мышления на занятиях в детской художественной школе, которые включают в себя все составляющие по развитию творческого потенциала детей. Анализ проблемы развития художественно-образного мышления через призму различных видов и направлений в изобразительном искусстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-образное мышление, творческое развитие учащихся, художественный образ, детская художественная школа, художественное образование.

STUDENTS' DEVELOPMENT OF ART-IMAGE THINKING IN THE PROCESS OF TRAINING AT CHILDREN'S ART SCHOOL

EROSHENKO Y.V.,

Cand.Pedagog.Sci., Docent of the Department of the Fine Arts,

Voronezh State Pedagogical University;

EROSHENKO A.Y.,

Senior Lecturer of the Department of the Fine Arts,

Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. The article considers the issues and relevance of the development of art and image thinking at the children's art school classes, which includes all the components for the development of children's creative potential. The analysis of the problems of visual and image thinking development from the perspective of various types and directions in the fine arts is given.

KEY WORDS: art-image thinking, students' creative development, art image, children's art school, art education.

В виду поступательного развития нашего общества и изменения экономических и общественных отношений, которые определяют и влияют на изменения в системе образования, одной из важнейших задач, стоящих перед современной системой образования в нашей стране, является формирование таких качеств у учащихся, которые отвечали бы требованиям современности.

В современном мире всевозможных технологий, гаджетов и прочего из современной жизни уходит художественно-образное мышление. Детям в дошкольном возрасте мало читают книг и рассказывают сказок, практически исчезли из их жизни ролевые игры, и ребёнок уже не способен создавать художественные образы сам. Данные образы они получают уже в готовом виде, зачастую рассматривая некачественно выполненные иллюстрации детских книг или, например, в мультфильмах.

Ускорение всех процессов в современной действительности требует высокого уровня творческой и интеллектуальной активности человека, для того чтобы он мог обобщать свой жизненный опыт и синтезировать новые знания.

Поэтому следует говорить о формировании личности, способной решать задачи в нестандартных условиях, использующей гибко и самостоятельно полученные знания в разнообразных жизненных

ситуациях. Таким образом, проблема развития образного мышления становится наиболее актуальной во всех областях искусств, что эффективно помогает ему построить целостную картину мира, позволяющую принимать более успешные решения в условиях его дальнейшей самореализации, мыслить шире и глубже, оперировать целыми категориями знаний и образов.

Художественно-образное мышление включает в себя индивидуальный опыт художника, эмоциональное отношение человека к окружающему миру, избирательность в его восприятии и оценке. Ведь образное мышление помогает развитию многих нравственных качеств личности, сопереживанию и чувствительности к природе, образам искусства, и окружающей действительности. Развитое художественно-образное мышление включает в себя воображение, фантазию, память; данному виду мышления свойственны и вариативность, оригинальность, ассоциативность – всё это создаёт условия для «полёта мысли, фантазии» ребёнка, для создания чего-то нового, невиданного до сегодняшнего дня, творчества в любых видах его деятельности, а в будущем и в его профессиональной деятельности. Ведь любой работодатель помимо исполнительности и профессиональных качеств ценит ещё и возможность создания, предложения новых нестандартных решений, проектов, а это невозможно без художественно-образного мышления, которое нужно развивать с детства. Недооценка современным обществом роли

художественно-образного мышления в обучении приводит к недостаточному развитию многих нравственно-психологических качеств, эмоциональной глухоте, к формальному узкому освоению знаний, нечувствительности к образам природы и искусства.

Следовательно, вопрос о развитии художественно-образного мышления у учащихся детских художественных школ (ДХШ) является актуальным в современном обществе. А перед художником-педагогом стоит задача научить детей воспринимать искусство вне контекста его поверхностного, натуралистического, обыденного восприятия, а при помощи художественно-образного мышления. На занятиях в ДХШ прежде всего мы подходим к проблеме развития художественно-образного мышления через призму различных видов и направлений в изобразительном искусстве. Главным, по словам В. С. Кузина, является то, что спомощью мышления человек познаёт общее в предметах и явлениях, закономерные и существенные связи между ними, которые недоступны восприятию и ощущению и в свою очередь составляют закономерность и сущность окружающей действительности.

Иными словами, при помощи мышления человек, используя собственный чувственный опыт, может получить новые знания, которые невозможно добыть эмпирически. Но при этом мышление тесно связано с чувственным познанием, которое может стать главным источником информации об окружающем мире. Восприятие, ощущения и мышление являются звеньями в цепочке единого процесса познания [1, с. 188].

В зависимости от сочетания мыслительных операций, форм мышления, их содержания, качественного уровня в психологии выделяют три основных вида мышления, которые несколько отличаются у разных авторов по названиям, но по сути обозначают одни и те же виды мышления. Это практически-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, конкретно-действенное, наглядно-образное и абстрактно-теоретическое. Последний из перечисленных видов мышления называют ещё отвлечённым, т.е. мышлением в формате абстрактных понятий [2, с. 314].

На занятиях изобразительным искусством в условиях детской художественной школы у детей развивается критичность ума, они критически подходят к доказательствам, явлениям, своим и чужим поступкам и поэтому, основываясь на этом, могут увидеть собственные ошибки, определить своё поведение и поведение товарища с морально-эстетической стороны. Самостоятельность учащихся, критичность, активность мысли ведут к творческому проявлению мысли. Учащиеся ДХШ – это ориентированные на профессию, связанную с искусством, творческие дети. Задумываясь о своей будущей профессии и делая выбор в пользу художественных школ, они, возможно, в будущем станут художниками.

Наглядно-образный характер мышления учащихся ДХШ проявляется при наличии определенного зрительного ряда предметов и образов, а также эмоционально-чувственного отношения к окружающему миру. Отличительной чертой такого художественного мышления является «мышление образами», иными словами, воспроизведение жизни в художественных образах.

Е.С. Галанжина в диссертации по развитию нравственно-эстетического представления младших школьников подчёркивает необходимость развития правого полушария головного мозга, дающего начало образному мышлению, отвечающего за проявление интуитивного и бессознательного у человека. Ученый делает акцент на том, что полушарная

асимметрия головного мозга имеется не от рождения у человека, а возникает вследствие его индивидуального развития, социального влияния, и главное, образования. Автор отмечает двадцатый век как век «левополушарной цивилизации», где главным методам обучения присущи детерминированность и рациональность, а также преобладание логического мышления и подавления образного. Устранить данный дисбаланс как раз призваны занятия изобразительным искусством в детской художественной школе.

А. П. Окладников говорит, что, видя в своем окружении красную краску (естественную охру), первобытный человек начинает выделять ее цвет как особое качество, не представлявшее для него ценности до этих пор. С красной краской у него начинает ассоциироваться цвет крови, огня, осенних листьев и т.д. Он намеренно размазывает краску по поверхности камня, «...теперь в нем воплотилось нечто иное, новое, чуждое природе до появления человека качество – человеческие идеи и чувства. Теперь человеческие эмоции могли отражаться не только посредством звуков, мимики, жестов, теперь найдено было новое средство общения. Мысли, образы, которые существовали только субъективно, внутри человека, в духовной сфере, стали жить новой, внешней жизнью» [3, с. 330].

Основы учения о художественно-образном мышлении можно найти в эстетике Гегеля. Как раз именно его работы положили начало изучению мышления художника как человека, который обладает определенным уникальным со своей спецификой, типом и способом познания.

Известнейшие представители психоанализа З. Фрейд и К. Юнг тоже занимались вопросами этого типа мышления. Ими была подчеркнута важность существования в подобном виде мышления определенных образов сознания, и они пытались объяснить природу их возникновения.

Образ – форма художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, действительным выражением идеи. В. Ю. Борисов отмечает, что «образ» в переводе с латинского означает имитацию. А художественный образ – это присущая искусству форма отражения действительности и отношения к ней художника, раскрывающая общее через конкретное и осуществляемая в творческом процессе. Следовательно, по его мнению, образ имеет сложную собирательную структуру, в которой он выделяет несколько уровней:

- образ-замысел в творческом воображении художника;
- образ-произведение, воплощенный в том или ином материале;
- образ-восприятие, возникающий в сознании зрителя.

Образ не только для отражения идей и чувств, «орудием», при помощи которого человек открывает эти мысли и чувства.

Понятие же «художественно-образного мышления» не ограничивается только способностью сознания к формированию образов, а помимо этого должно быть связано с профессиональной деятельностью, вбирая в себя «художественное», которое отображает специфику восприятия, владения формами воплощения, необходимую для раскрытия образа средства и приёма, и «образное» – способности сознания человека от природы обобщать и выражать своё отношение к предметам и явлениям окружающей действительности. Подытоживая, можно сделать вывод, что всё-таки понятие «художественно-образное мышление» звучит конкретнее

своей возможностью выразить закономерность появления образов и поиска художественно-выразительного воплощения в творчестве при использовании средств искусства [4].

Художественно-образное мышление – это форма творческого отражения и переработки человеком действительности. Художественно-образное мышление детей имеет широкий диапазон и может быть выражено различными уровнями его развития. В проблеме развития художественно-образного мышления на занятиях по изобразительному искусству в ДХШ существует ряд подходов к видению и решению этого вопроса. В общей сложности их можно разделить на три основные мнения или методические позиции:

1) на развитие художественно-образного мышления учащихся влияют не только практические умения и навыки, но и специфика восприятия окружающей действительности, и развитие такого мышления учащихся должны опираться на рисование с натуры, по памяти и по представлению, эффективность которого способствует развитию опыта наблюдений и сравнений, а также развивает способность учащихся аккумулировать образы восприятий и памяти в процессы мышления (Н. Н. Ростовцев, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Н. Н. Анисимов, Е. И. Игнатьев и др.);

2) вторая позиция рассматривает развитие художественно-образного мышления учащихся как отражение эмоционально-чувственного бытия школьника, здесь эмоционально-личностная основа творчества сама находит способ выражения, а школьник-художник, опираясь на интуицию и свои внутренние чувства, использует средства искусства как инструмент. А как следствие, особенность этого возрастного периода проявляется в его повышенной ассоциативности (Б. В. Неменский, Б. П. Юсов);

3) в третьей – рассматриваются возможности соотнесения и взаимодействия освоенных на данном уровне изобразительных знаний, умений и навыков с общими психологическими процессами развития личности учащихся (Н. С. Боголюбов, Л. Б. Ермолаева-Томина, А. А. Мелик-Пашаев и др.)

В общем же сила позиции российской художественной педагогики заключена в её приверженности к академической системе преподавания, сущность которой состоит в опоре на русские национальные традиции, в основе которых лежит метод рисования с натуры, по памяти и представлению как наиболее эффективный способ развития художественно-образного мышления учащихся в ДХШ.

На основе изученной нами литературы в области преподавания изобразительного искусства мы можем сделать вывод о том, что развитию умения создавать образ человека отводилась большая роль с самого зарождения системы обучения рисованию и живописи. Сформированное в XVIII веке преподавание основ изобразительной грамоты было направлено на разработку наиболее верного способа изображения человека. Развитием зрительной памяти, художественной наблюдательности, образного восприятия в процессе занятий изобразительным искусством уделяли особое внимание такие мастера, как Д. Г. Левицкий, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, И. Н. Крамской, П. П. Чистяков, И. Е. Репин. Анализ их практического опыта помогает в решении вопросов методики организации учебной деятельности учащихся ДХШ. Важно понимать, что художественный образ – это не простое копирование изображения или выражение человеческих чувств, изображение его социальных или профессиональных сторон жизни, а как отмечает, например, Е. И. Саяпина в своей диссертации, художест-

венный образ – это целостное изображение, обладающее как характерными, индивидуальными, так и типическими чертами, сложившимися в результате взаимодействия процессов восприятия, воображения и мышления художника-творца в процессе творческой работы при использовании общих и специфических внутрижанровых, композиционных, живописных и других изобразительно-выразительных средств.

Любой художник, а учащиеся ДХШ – это профессионально-ориентированные дети, следовательно, мы с полной уверенностью можем называть их тоже художниками, творцами своих рисунков и произведений, всегда видит модель субъективно, исходя из своего собственного опыта, понимания, ощущения, несмотря на объективно существующую при этом модель-натуру со своими пропорциями, положением в пространстве, освещением и т.д. Такое восприятие всегда носит субъективный характер из-за того, что у каждого ученика есть собственный уровень сформированности представления об объекте и о самом процессе изображения, которые являются областью художественного мышления. Главная особенность мышления художника, как мы выше уже отмечали, это способность «мыслить образами», и эту способность нам следует поддерживать и развивать у учащихся ДХШ как у будущих профессиональных художников. Образ является неразделимой частью замысла, и несмотря на то, что художественный образ в портретном произведении возникает в творческом процессе создания произведения, «замысел – это неосуществлённый образ» (В. С. Щербаков). А художественный образ в замысле художника – своего рода предвидение произведения вместе с технической, материальной его стороной воплощения.

Экскурсии и выставки предоставляют широкие возможности по углублению знаний в области изобразительного искусства, активизации познавательного интереса к творческой деятельности, накоплению новых знаний и впечатлений, обеспечивает наглядность обучения, воспитывает нравственную культуру, внимательность и усидчивость, эстетическое и эмоционально ценностное отношение к действительности, образам природы, искусства. Практические задания направлены на закрепление учащимися теоретических знаний, умений, навыков, что имеет большое значение в художественной деятельности.

Одним из наиболее важных и первичных заданий для формирования художественно-образного мышления в процессе обучения в художественной школе является рисование набросков различными художественными материалами.

Цель занятия: формирование художественно-образного мышления в процессе выполнения набросков и зарисовок человека различными графическими материалами.

Задачи занятия:

- ознакомить обучающихся с понятиями «набросок», «зарисовка»;
- поработать с набросками, где средством выразительности является: линия, пятно, штрих, точка, комбинация этих средств;
- продемонстрировать наброски и зарисовки, выполненные различными графическими материалами: карандашом, углем, сангиной, сепией, гелиевой ручкой, маркером/фломастером;
- объяснить правила изображения и средства выразительности набросков и зарисовок;
- совершенствовать навыки владения карандашом и другими графическими материалами (уголь, сангина, маркер/фломастер, гелиевая ручка);

- способствовать развитию у детей умения анализировать сложный предмет (фигура человека).

Методы обучения: словесные, наглядные, объяснительно-иллюстративный методы с элементами проблемного обучения, репродуктивный, эвристический, педагогический рисунок.

Продукт деятельности обучающихся: наброски и зарисовки человека карандашом, фломастером, мягкими материалами (уголь, соус, сангина и т.д.)

Содержание занятия

Преподаватель уточняет понятия учащихся о набросках и зарисовках. Набросок – это быстрый рисунок за 3-10 мин., зарисовка – более длительный. Также преподаватель поясняет, что в наброске главное – отобразить общие, характерные детали человека: силуэт, движение, положение, действие и др., без прорисовки конкретных мелких деталей (глаз, носа, рта и др.). В зарисовке же уже отображается характер, схожесть человека с натурой, прорисовываются конкретные черты человека, детали.

Далее предоставляется учащимся зрительный ряд, составленный из авторских набросков и зарисовок других художников: И. Репина, В. Серова, выполненных различными графическими материалами и с использованием различных средств выразительности.

Обучающимся необходимо определить в каждой работе, набросок это или зарисовка, материал и использованное средство выразительности в них, понять, что линия в рисунке должна быть «живой», плавной; теневые участки и то, что к зрителю ближе изображается более четкой, темной, толстой линией; дальние, второстепенные детали – тонкой полупрозрачной линией, которая постепенно сходит на нет. Также необходимо обратить внимание учащихся на то, что для наброска необходимо увидеть натуру целиком и сразу постараться повторить характерное движение, силуэт, действие без подробного прорисовывания деталей. Очень важно делать

отбор главного и второстепенного в рисунке, отобразить в наброске основные части человека: голова, изгиб руки, ног, позвоночника.

После обсуждения переходим к практической части занятия. Во время выполнения рисунков идет наблюдение за работой школьников и при необходимости им оказывается помощь; по окончании работы делается фронтальный просмотр работ, проводится анализ их с участием детей. Во второй части практического занятия обучающиеся выполняют зарисовки с натуры.

В результате занятия обучающиеся активизируют и дополняют свои знания о набросках и зарисовках, совершенствуют свои технические возможности в процессе выполнения набросков и зарисовок, у них формируется художественно-образное мышление, что в дальнейшем поможет им при воплощении собственных образов и идей как в рисовании набросков и зарисовок, так и в других заданиях по всем учебным предметам в детской художественной школе.

Таким образом, продуктом художественно-образного мышления является художественное изображение, которое отображает способность личности ребёнка выделять в явлениях окружающей действительности существенное для художественного образа умение обобщать, создавать мысленный образ и переводить его на язык изобразительного искусства. Художественно-образное мышление человека подвергается изменению под влиянием систематической тренировки и приобретения жизненного опыта. Главное в процессе развития художественно-образного мышления при работе над художественным произведением – научить видеть и воспринимать модель с последующей трансформацией увиденного с целью создания художественного образа. Поэтому именно в процессе обучения в ДХШ наиболее целенаправленно происходит развитие художественно-образного мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кузин, В.С. Психология живописи: учебное пособие для вузов [Текст] / В.С. Кузин. – 4-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. – 304 с.: ил.
2. Общая психология: учеб. для студентов пед. ин-тов [Текст] / А.В. Петровский [и др.]; под ред. А.В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 464 с., ил.
3. Окладников, А.П. Художественная культура первобытного общества [Текст] / А.П. Окладников. – СПб.: Славия, 1994. – 416 с.
4. Рудой, Д. А. Определение уровня развития художественно-образного мышления учащихся детской художественной школы в изобразительной деятельности [Текст] / Д.А. Рудой // Учёные записки Курского государственного университета. – 2012. – №1(21). – С. 18-21.