

Виноградова Н.В. Методологические аспекты построения учебно-творческого процесса в детской школе искусств // Академия педагогических идей «Новация». – 2018. – №12 (декабрь). – АРТ 408-эл. – 0,4 п. л. – URL: <http://akademnova.ru/page/875548>

РУБРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УДК 37.025

Виноградова Наталья Владимировна
к.п.н., доцент кафедры
«Живопись и художественное образование»
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Российская федерация
e-mail: nata25_77@mail.ru

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Аннотация: В статье говорится о поиске тех педагогических механизмов и технологий, способствующие развитию творческой личности ребенка, где процесс обучения и воспитания представляют собой методологический аспект деятельности учителя, направленный на развитие изобразительных способностей (чувство цвета), являются качествами, определяемыми уровнем мышления, восприятия, ценностно-смысловыми ориентациями и эстетическим отношением к окружающему миру раскрывающими художественную деятельность на продуктивном, деятельностном, поведенческом и личностном уровнях.

Ключевые слова: художественное образование, педагогическая система, художественное восприятие, мышление, семантика.

Vinogradova Natalia Vladimirovna

Candidate of pedagogical sciences, associate professor

"Painting and art education"

Tolyatti State University

Tolyatti, Russian Federation

**METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION
OF THE TEACHING AND CREATIVE PROCESS IN THE
CHILDREN SCHOOL OF ARTS**

Abstract: The article deals with the search for those pedagogical mechanisms and technologies that contribute to the development of a child's creative personality, where the process of education and upbringing represents the methodological aspect of a teacher's activity aimed at developing visual abilities (color sense) are qualities determined by the level of thinking, perception, value-oriented orientations and aesthetic attitude to the world around them, revealing artistic activity on a productive, activity-oriented, behavioral and personal levels.

Keywords: art education, pedagogical system, artistic perception, thinking, semantics.

Основным моментом художественного образования ребенка в детской школе искусств является процесс формирования духовных качеств его личности, приобщение его к культурным ценностям и традициям, развитию образного мышления, памяти, восприятия, художественных способностей. Только через художественно-практическую деятельность учащиеся совершенствуют изобразительные навыки и умения творческого самовыражения.

Рисование как форма творческой деятельности способствует развитию у детей художественно-образного восприятия и эстетического отношения к окружающему миру, формированию способностей к постижению прекрасного как основы гармонии жизни и искусства.

Особенно дети любят рисовать красками, они вызывает у школьников положительные эмоции, радость от соприкосновения с цветом. Цвет является основным выразительным средством живописи, с овладения которым начинается эстетическое воспитание ребенка, приобщение к изобразительному искусству.

Обучение изобразительным навыкам и умениям базируется на классической системе построения художественной формы, то есть на общих знаниях и законов восприятия предметного мира. Учитель, обладая максимальной возможностью формирования у школьников системы ориентаций в мире эстетических ценностей, должен помочь различными формами изобразительного языка, освоить картинную плоскость. Однако, творческая деятельность всегда индивидуальна, поэтому владение общими изобразительными навыками не гарантирует развитое художественно-образное цветовосприятие. Научившись писать, человек не обязательно станет писателем, тоже само происходит и с теми, кто занимается живописью. Наша задача не сделать всех детей художниками, а развить у них образное видение, которое в будущем может гарантировать им нестандартное, своеобразное решение в поставленной перед уже специалистами задачи.

Овладение языком цвета, его выразительными особенностями может строиться только при условии плодотворного сочетания процессов восприятия, мышления, памяти и воображения.

Учебно-воспитательный процесс представляет собой системой, с внутренней структурно-логической структурой, отражающую организацию творческих заданий, направленных на развитие художественного восприятия, формирование образного мышления, практических умений и навыков изобразительной деятельности. Творческий потенциал заложен у каждого человека и педагогу необходимо расширить, раскрыть заложенные способности ребенка, воспитать и развить природу художественного восприятия.

Ученик по своей сути является посредником, транслятором художественно-эстетического наследия, это находит свое отражение в созданном им рисунке, творчестве, ибо продукт его деятельности – это не только ценность эстетическая, социальная, но и прежде всего личностная, так как деятельность определяется его позицией, мировоззрением, действием его мышления, восприятия, памяти, опыта, воображения, наблюдательности. Когда ребенок научится видеть в окружающем мире красоту предмета, его необычные свойства или качества, тогда его творчество и деятельность как продукт и как процесс будут отражать индивидуально-личностное новаторство, предполагающее новое содержание, созданное в форме художественного образа.

Вот поэтому так важно в процессе обучения научить детей не только констатировать факты, изображать предметы такими, какими они видят и представляются для всех людей, копировать натуру или подражать кому-то из художников, а научить образному восприятию, открывая сущность цвета, тона, контраста, нюанса, ритма как особого информационного, конструктивного-пластического, эмоционального, символического и ассоциативно-образного явления.

В своей практике педагогической деятельности мы сталкиваемся с тем, что при работе с цветом, больше всего трудности возникают у ребенка при:

- восприятию и отображению больших цветовых масс, контрастов и нюансов (доминанта, цвет окружения, и цвет предметов, детали);
- передачи общих цветотональных отношений (сложность цветового построения, взаимосвязь и взаимовлияние цветов, передача теплохолодности в живописных отношениях (рефлексы, нюансы, цветовая гамма));
- создание единого колористического единства средствами выразительности, передача света и тени, световоздушной среды (общий характер освещения).

Конечно необходимо изучать натуру, постигая цветовую закономерность построения живописной композиции, законы и средства выразительности, основанные на единстве и целостности, взаимовлиянии и взаимодействии цвета, формы и пространства. И здесь в эту своеобразную игру вступает ребенок, его субъективное и объективное восприятие.

С методологической точки зрения будет не верно если позволить ребенку изображать предметы искажая форму, делая ее поверхностной и фрагментарной, условной. С одной стороны, это формирует ложные представления о форме, ее конструкции и закономерностях анатомического строения. А с другой стороны, мы все видим мир по-своему, что связано с физиологическим строением и уровнем мышления. Если мы позволяем ученику нарушать логику в конструктивно-пластической форме, в построении пропорции, то в последствии он закрепит эти нарушения не будет воспринимать натуру.

Освоение законов внутренней конструкции формируют обобщенный образ предмета, что формируется на основе наблюдения в результате анализа, сравнений и рассуждений о закономерностях строения. Ощущение и восприятие является первоисточником для познания предмета, вдохновляющим двигателем для понимания той гармоничной связи, которая существует между цветом, формой и пространством, раскрывающим логику изображения и его эмоционально-эстетическую составляющую – художественного образа.

Вот поэтому в методической модели учителя процесс формирования устойчиво интереса детей к изобразительному творчеству и натюрморту основывается на результатах абстрактного мышления и живого, эмоционального восприятия, эстетического созерцания, единства внутреннего и внешнего анализа постановки. Но именно внешний анализ является источником для познания внутреннего.

Но каким образом это сделать? Что являются приоритетом в процессе учебно-творческой деятельности? Знания, которые получает ребенок, и приобретенные умения и навыки? Или процесс обучения, это уже творчество, в котором учащийся реализует свои возможности и способности в полной мере, раскрывая себя как творческая личность. Стоит ли разделять учебную постановку от творческой деятельности, и чем они отличаются?

Мы говорим о методологии учебно-воспитательного процесса, в котором решаются определенные творческие и учебные задачи. Безусловно, постановка должна иметь теоретическое и методическое обоснование. Она должна быть продумана педагогом, соответствовать поставленным задачам. Но при всем этом, педагог должен направлять обучающихся на творческое решение задач. А в этом могут помочь только определенные задания и упражнения, сориентированные на образную трактовку цвета и выявление

гармоничных отношений и живописных взаимосвязей. Например, обучающимся было предложено выполнить натюрморт «Красное на красном».

Методика обучения заключается в том, чтобы научить детей раскладывать цветное пятно на оттенки, при этом понять, как ребенок воспринимает, как он интерпретирует информацию, формируем свои мысли и чувства с помощью изобразительного языка в художественный образ.

Важным моментом становится формирование отношения к цвету, как к конструктивно-пластическому средству создания формы и передачи чувств и эмоций. Почему одни видят множество оттенков, другие видят цвет, в общем, локально, одни максимально приближенно пишут к натуре, другие вносят свое. И это выражается в манере, стиле изображения. Идет более полная «раскладка» цвета на составляющие краски. Конечно, здесь встает другая проблема, как сделать, чтобы обучающиеся не «переборщили» в своем выражении эмоций, чтобы работа в целом смотрелась гармоничной и завершенной.

Что пробуждает желание воспринимать, реагировать, творить, работать с цветом? Что нужно сделать и как, чтобы раскрыть перед обучающимися всю силу, мощь, красоту и возможности цвета, построения цветового колорита, показать, как происходит взаимодействия одной краски с другой, одного тона с другим?

Что заставляет изменить, преобразовать, видоизменить, трансформировать создать что-то новое? И только ответив на данные вопросы мы сможем понять всю природу детского восприятия, сможем построить модель методической системы непроявленную на раскрытие творческих способностей и воспитаем образное восприятие.

Такой опорой в методике преподавания дисциплины живопись могут стать различные упражнения, задания, разминки, включающие выполнение разного типа учебных задач. Такой опорой могут быть различные темы, в которых используются разнообразные художественные тропы.

Иными словами, в живописи важно изобразить не то что соответствует привычному представлению о цветовой гармоничной композиции, а образный взгляд на постановку. Это умение понять изобразительную задачу идею постановки, смысл задания, выразить себя в творчестве. Педагог ставит постановку не столько для совершенствования технических навыков изображения, сколько для развития эстетических, духовно-нравственных качеств личности.

Умение видеть и умение изображать это две стороны, пусть и противоположные, но которые ведут к логической цельности и образности видения. Умение увидеть то необычное, что скрывает учебная постановка, раскрывает перед детьми другую сторону восприятия на предметы действительности.

Изменение, преобразование, соединение, это формы выражения, на основе которых появляются другие образы. Катализатором в создании новой формы, образа постановки будет служить борьба необходимости все изменить, сделать по-своему. Образ как результат трансформации восприятия, придающий новой созданной форме, новый смысл. Преобразование предполагает появление новой формы, при этом сохраняется основная сущность постановки.

В художественном творчестве используют различные художественные тропы, где предмет рассматривается в качестве символа, аллегии, метафоры, олицетворения. Например, соединение, как элемент синтеза приводит к созданию новой формы. Сочетание и объединение ведет

к обобщению, образ становится целостным. Эти три механизма создания нового образа являются побудителем к творчеству, развитию способностей, потенциала, образного восприятия.

В чем специфика процесса образного восприятия? Например, буква, музыка, слово, цвет – это знаки, которые участвуют в сотворении нового образа и выражению личностно-индивидуальных особенностей восприятия.

Из этого следует, что в работах учащихся, отраженный мир выражает его образ мира, как некую новую материальную форму, модель «энграмму», вызванной реакцией внешних стимулов. Тогда образ становится новым, его изменило восприятия рисующего, придавая образу новый смысл, новую идею самому продукту изображения. И в этом уникальность детского восприятия и его продукта его творчества – рисунка.

Так, в возрасте 12-14 лет очень часто дети испытывают «охлаждение» к предмету живопись и особенно к изображению натюрморта. Почему это происходит?

С одной стороны, в этот возрастной период происходит более осмысленное понимание действительности, от чего детей более интересует форма, нежели цвет, поэтому мы и замечаем постепенное снижение показателей к цветовому восприятию, и как следствие падение эмоциональной активности.

С другой стороны, дети 11-12 лет, переходя в 4класс ДШИ, только начинают изучение основ академической школы по живописи, и для того чтобы привлечь их внимание к процессу изображения натюрморта, необходимо нечто большее, чем «простое» объяснение материала.

Как же заинтересовать ребенка к самому процессу живописи натюрморта. Натюрморт состоит из реально существующих предметов, которые расставлены в пространстве в определенной ритмической

последовательности, на определенном цветотоновом фоне. И не так легко подчинить цвет форме, а затем цвет и форму пространству. И вот на этом этапе у учащихся возникает чувство «не любви» к изображению натюрморта. Ребенку становится скучно. Это происходит потому, что ребенок не понимает, того, что от него хотят преподаватели. С одной стороны, он не владеет изобразительными, композиционно-пластическими, колористическими и технологическими навыком цветовой и тональной организации натюрморта, целостности и цельности его восприятия и изображения, а с другой стороны необходимо время, чтобы закрепить эти знания.

И здесь важна как педагогическая, так и методическая работа преподавателя, раскрывающая не только через различные задания и упражнения возможности и приемы цвета, а скорее через его репродуктивную деятельность, демонстрирующую возможности творческой интерпретации натюрморта, раскрывающую эмоционально-образную составляющую натюрморта, где чувствительность к цвету выражается колористическими поисками и выражениями постановки.

В начале статьи мы уже обращали внимание на то, что наличие у детей способности к свободной интерпретации постановки натюрморта, умение передавать средствами живописи особые мысли, эмоции, чувства, настроение, во многом зависит от уровня развития мышления, творческих способностей, памяти, воображения. Это говорит о необходимости использования специальных упражнений и заданий, направленных на восприятие цвета, на овладение способностями различать цветовые отношения, воспринимать и понимать их сочетания, воспроизводить на бумаге, выбирать цвет, зная о его воздействии на чувства человека, его возможности, понимая его значение в раскрытии содержания образа.

С такой точки зрения цвет рассматривается как средство, которое имеет свои психологические, эмоциональные, физиологические, символические, эстетические, конструктивные, информационные, семантические качества и свойства. С учетом этого, в зависимости от учебно-творческой задачи учащиеся смогут использовать различные художественные средства и приемы живописи, отражая свое эмоциональное состояние и настроение, при этом, учитывая то цветовое воздействие, которое цвет может, оказывать на зрителя.

Таким образом, мы будем рассматривать натюрморт как объект, который несет некую знаковую информацию, скрытую в цвете (символика, семантика, семиотика), то есть информацию, которая скрыта между объектами, между зависимостью их друг от друга. Следовательно, можно сказать, что семантика выражает определенный художественный язык, прием и его значение в создание образа. А вот семиотика, как один из разделов семантики, это знак, образ, индекс, символ, это способ передачи информации, что связано со зрительным восприятием человека, а также с его культурным, логическим и эмоционально-психологическим развитием.

Семиотика определяет знак вообще, как объект представляющий и заменяющий другие объекты, несовпадающий с ним, но несущий о нем информацию. Для того чтобы понять сущность предметов, необходимо раскрыть, что познание как отражение действительности делится на идеальное (художественное), и избирательное (предметное) и осуществляется в знаковой форме – семиотике [3].

Образ всегда имеет свое особое значение, смысл, который определяется его знаковостью, своим пониманием действительности со стороны ребенка.

Таким образом, для того, чтобы изобразить предмет или создать образ натюрморта необходимо, чтобы обучающиеся в полной мере овладели логическими приемами сравнения и анализа, характерными для данного образа, то есть на базе логического выявления значимых свойств и связей предмета с другими объектами.

Список использованной литературы:

1. Ройфе, А.Б. М.С.Каган и его школа: личность ученого в контексте развития гуманитарного знания // Вестник ЧГАКИ. 2016. №2 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/m-s-kagan-i-ego-shkola-lichnost-uchenogo-v-kontekste-razvitiya-gumanitarnogo-znaniya> (дата обращения: 01.12.2018).
2. Шубович, М.М.. Гуманизация образования и воспитания как социально-педагогический феномен // Сибирский педагогический журнал. 2009. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanizatsiya-obrazovaniya-i-vospitaniya-kak-sotsialno-pedagogicheskiy-fenomen> (дата обращения: 01.12.2018).
3. Виноградова, Н.В. Семантический подход как один из методов в развитии художественного восприятия цвета у детей // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №88. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskiy-podhod-kak-odin-iz-metodov-v-razviti-i-hudozhestvennogo-vopriyatiya-tsveta-u-detey> (дата обращения: 01.12.2018).

Дата поступления в редакцию: 03.12.2018 г.

Опубликовано: 04.12.2018 г.

© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018

© Виноградова Н.В., 2018