

УДК 37

Методы формирования художественного мышления у взрослых обучающихся творческим дисциплинам в дополнительном образовании

Меркушина Юлия Валерьевна

Ассистент кафедры рисунка и живописи
Государственный университет просвещения,
105005, Российская Федерация, Москва, Радио ул., 10А;
e-mail: merkushinayulia@mail.ru

Павельева Ирина Николаевна

Кандидат педагогической наук
доцент кафедры рисунка и живописи
Государственный университет просвещения,
105005, Российская Федерация, Москва, Радио ул., 10А;
e-mail: pavelevairina@mail.ru

Панов Михаил Эдуардович

Аспирант
Государственный университет просвещения,
105005, Российская Федерация, Москва, Радио ул., 10А;
e-mail: gergomah@mail.ru

Аннотация

Статья рассматривает условия и методы формирования художественного мышления в андрагогике дополнительного художественного образования. Целью исследования является обосновать методы и методические подходы для развития творческого мышления у взрослых (старше восемнадцати лет) обучающихся по программам художественных дисциплин в дополнительных образовательных центрах. Методом исследования является проведенный анализ индивидуального, технологического и культурологического подходов к становлению творческих задач перед обучающимися центрами дополнительного образования с оцениванием результатов обучения. Разработаны критерии оценки качества выполнения текущей работы и поставленных задач обучающимися. Результатом исследования является описание методики, разработанной авторами и использованной в работе. Данная методика показала результативность при внедрении ее в образовательный процесс. Практической значимостью статьи является описание условий применения методических подходов для повышения уровня художественного мышления обучающихся.

Для цитирования в научных исследованиях

Меркушина Ю.В., Павельева И.Н., Панов М.Э. Методы формирования художественного мышления у взрослых обучающихся творческим дисциплинам в дополнительном образовании // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 8А. С. 159-165.

Ключевые слова

Методы, подходы, художественные дисциплины, формирование художественного мышления, картина, композиция, сюжет.

Введение

В современном художественном образовании основным фактором является качество передаваемого обучающимся материала, качественная подготовка специалистов, в которой главным критерием выступает развитое образно-творческое мышление, необходимое для профессиональной деятельности мастера. Также необходимым является наличие качественного современного учебного материала, наглядных пособий, технических и цифровых устройств в учебных мастерских.

Необходимость внедрения воспитания в образовательный процесс творческой личности в последнее время является актуальным условием обучения, необходимым фактором для формирования художника как специалиста. При составлении программ обучения для андрагогики творческого образования основной упор делается на содержании академизма в работе, на последовательности внедрения материала в процесс обучения, на неразрывности воспитательной и образовательной линий. Академическое начало в живописи и рисунке позволяет решить задачи по овладению навыками работы, развить способность восприятия природы и рисования с природы, способность передачи свойств объектов и их внешних характеристик. Итогом работы художника должна быть законченная идея, с помощью которой осуществляется передача художественного образа через построение, жанр, композицию и колорит. Поэтому особую актуальность имеет формирование творческого мышления будущих художников посредством изучения композиции и постоянной практической работы с художественными материалами. В программах дополнительного образования следует вводить достаточное количество часов именно на практическую работу, обязательно выделяя время на самостоятельную подготовку обучающихся и контроль за домашней работой. В работе с взрослыми людьми, имеющими определенные навыки, вкус, жизненный опыт необходимо учитывать индивидуальную составляющую учебного процесса. Индивидуализация занятий призвана улучшить связь педагог-обучающийся, предложить максимально интересные для каждой личности занятия, основываясь на предыдущем опыте (или его отсутствии) работы обучающегося с живописными материалами.

Анализ научных трудов в области обучения изобразительному искусству и методикам преподавания художественных дисциплин

Обучением в России изобразительному искусству занимались известные художники-педагоги: Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Г.В. Беда и другие. В Европе существуют

школы и направления, основанные также на практической подготовке, например, школа каталонского художника-педагога Хосе Паррамона.

Эти художники посвятили большое количество времени исследованию проблем обучения, роли композиции в образовательном процессе, значимости колорита и грамотного рисунка.

А.П. Сапожников в пособиях по рисованию уделял внимание этапам построения предметов на рисунке, внедрив методики обучения, связанные с объемным восприятием природы.

Идеи П.П. Чистякова были внедрены в художественное образование XIX века, базировались на научном подходе и использовались в Академии художеств. Они легли в основу обучения академизму в последующие годы.

Теориям и методикам преподавания художественных дисциплин посвящено множество трудов, но актуальность современной задачи художественной педагогики состоит в том, чтобы решить вопросы формирования художественного и композиционного мышлений, научив обучающихся избегать повторов и индивидуально подходить к решению каждой творческой задачи.

В работе художники-педагоги рассматривают методики и образовательные подходы, которые связывают понятия «художественное мышление» и «композиционное мышление» в единое целое и развивают способности обучающихся. Формирование художественных навыков должно строиться на поиске современных способов художественной выразительности, которые, в свою очередь, базируются на изучении и передаче природы. Однако данные способы не предполагают точного копирования объектов, произведение должно нести эмоции и чувства художника, его мировоззрение и идеи. Картина является отражением мыслей и чувств автора, существующего в обществе, передающего его культуру и эпоху. Индивидуальность автора выражается в его стилистике, манере, приверженности жанру, тематике, несет в себе отличительные особенности времени, в котором творит автор, передает национальные традиции и черты. Также художественное мышление напрямую связано с национальной культурой, которую хранят предки и передают потомкам. В процессе развития обучающегося, как творческой личности, возникает более обостренное восприятие окружающего мира, более чувственное отношение к природе, природе. Способность ощущать многогранность мира и передача многогранности в живописных образах являются признаками талантов, которые необходимы художнику. Создание живописной работы, как правило, состоит из нескольких этапов, первый этап – это поиск вдохновляющего образа либо идейного начала. Композиционное решение подбирается и меняется в процессе работы для наилучшей выразительности.

Художественное произведение должно содержать идейный замысел, который раскрывается путем поиска решений и компоновки природы. Именно благодаря композиционным решениям работа становится выразительной, выстраивается связь частей произведения в единое целое. Средствами достижения целей в композиционных приемах являются композиционный центр, масштаб, контрасты цвета и другие, все предметы, изображенные на картине, должны быть связаны между собой смысловыми идеями и техническими живописными приемами. Смысл и содержание работы, а также идея могут быть утеряны при неудачной компоновке предметов, при утере композиционных центров, при неправильно организованном композиционном пространстве. Великие русские художники огромную роль придавали именно композиционной составляющей картин.

Методические подходы и способы формирования художественно-композиционного мышления у взрослых обучающихся дополнительного образования

Утверждение, которое существует в обществе, о том, что если в человеке отсутствует способность к рисованию и композиции с рождения, то сформировать образное мышление невозможно, неверно. Художественное воспитание и умение мыслить иногда развивается без помощи педагогов, но, нередко, формируется именно в процессе обучения творчеству, независимо от возраста обучающегося. Время, затраченное на данный процесс, может быть различным, это действительно напрямую зависит от врожденных талантов и мироощущений человека, но в любой сфере деятельности зачатки способностей развиваются, благодаря постоянным занятиям и тренировкам. При разработке плана учебных занятий нужно руководствоваться тем, что взрослый человек понимает, для какой цели он проходит обучение, представляет, как полученные навыки могут пригодиться ему в дальнейшей работе и творческой деятельности. И при проведении занятий учебные задания должны быть полезны обучающимся еще и с практической точки зрения, посильны и полезны [Knowles, 1968]. Занятия должны быть заключены в целостную систему, которая включает программу, план, рекомендации, учитывает уровень педагогов, материально-техническую базу и повышает художественный уровень обучающихся. Педагог продумывает натурные постановки и сюжетную направленность работы, предлагаемой к исполнению. Задания могут быть связаны с написанием натюрморта, с пейзажной композицией, с изображением многофигурных постановок, они идут от «простого к сложному» на протяжении всего процесса обучения. Недостаточное изучение дисциплины «Композиция» приводит обучающихся к ограничениям в выборе сюжетов, тем для произведений, нередко получают произведения с невыраженным смыслом, с отсутствием выразительности.

Обучающиеся с самого начала учебного процесса должны выполнять работы по компоновке пейзажей, натюрмортов, композиций, задания на различные сюжетные темы, которые раскрывают внутренний мир художника, связанные с культурными традициями социума. Могут быть предложены такие сюжетные темы, как «Раздумье», «Счастье», «Тоска» и иные. Подобные задания позволяют обучающемуся начать мыслить композиционно-художественными образами. А работа по созданию таких произведений позволит глубоко изучить приемы композиции, уметь внедрять их в работу.

Подбор тем для занятий важен, поскольку они должны помогать в раскрытии творческих потенциалов обучающихся, отвечать задачам современности. Система заданий по композиции должна содержать теоретическую основу композиционных знаний, с помощью которой обучающийся сможет выполнить художественную работу на достойном уровне.

Рассказывая о теме, работы над которой предстоит вести, педагог обязательно должен озвучить задачи композиции, которые необходимо решить в данном конкретном произведении. И если, например, в теме «В парке» возможно сочетание пейзажных мотивов с движениями и ритмом людей, то тема «Зимняя природа» позволяет подробнее показать о колорит, пятно, светотень, воздушную перспективу и т. п. Педагогические практики показывают, что данный подход к изучению композиционных решений помогает формировать композиционно-художественное мышление на более высоком уровне. С каждой подобной работой обучающийся получает практический опыт и может использовать его в дальнейшем. Педагог

должен помочь не потерять творческую индивидуальность обучающегося, не навязывая собственного стиля, одновременно с этим обязан указывать на ошибки и предлагать варианты их исправления в том варианте, который понравится обучающемуся. Строгих границ преподавателю следует избегать, оставляя творческий выбор начинающим художникам, а ошибки, которые мешают реализовать замысел – устранить.

Получив первичные навыки и знания основ композиции, обучающиеся в дальнейшем должны экспериментировать с колоритом, формами для реализации замыслов и композиционных идей.

Отпечаток времени и эпохи, в котором создается произведение, прослеживается в любом жанре. Технический прогресс заставляет изображать новые формы, объекты, с которыми произведение воспринимается современниками как гармоничное и интересное. Но в то же время мы не можем отказываться от классических академических ценностей и многовековых знаний. Создание произведений возможно с сочетанием новизны и традиционных мотивов. Недостаток творческой свободы сказывается на качестве произведений: они получаются однотипными и не имеющими индивидуальности. Цифровые технологии призваны помочь обучающимся создавать целостные, композиционно грамотные и уникальные произведения, сохраняя индивидуальный стиль и свободу в творчестве. При этом академизм и классические направления помогут в формировании эстетического и колористически грамотного визуального восприятия образа и воплощения его в собственном произведении [Аманжолов, Аманжолова, 2022].

Заключение

Демонстрация наглядных пособий является обязательной в художественном педагогическом процессе. Материально-техническое обеспечение современного образовательного процесса, как правило, обеспечивает доступ к интерактивным материалам, что существенно облегчает доступность наглядных пособий. Если возможности использовать компьютерные и интерактивные образовательные технологии нет, то педагогу следует подобрать ряд альбомов с репродукциями, фотографий, плакатов.

Библиография

1. Knowles, M. S. *Andragogy, not pedagogy/ Adult Leadership*, 16(10), 1968, С. 350—352.
2. Аманжолов С.А., Аманжолова Ж.С. Цифровые технологии и их применение в методике обучения изобразительному искусству в электронной школе / *Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности: XXI Международная конференция, XIX Международный конкурс научных и научно-методических работ* : Сборник трудов / Отв. ред. Т.В. Пирязева. – М.: Издательство «Экон-Информ», 2022. – С. 5-8.
3. Кузин В.С. *Психология* / Под ред. Б.Ф. Ломова. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. школа, 1982. – 256 с.
4. Ломов С. П. *Дидактика художественного образования /Монография/* - М.: Педагогическая академия, 2010. – 103 с.
5. Пигида С.М., Чистов П.Д., Аманжолов С.А. Процесс работы над композицией живописного натюрморта / *Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности: XVIII Международная конференция, XVI Международный конкурс научных и научно-методических работ, Искусственный интеллект в создании картин: Сборник трудов* / Ответственный редактор и составитель Т.В. Пирязева. - М.: Издательство «Экон-Информ», 2021. - С. 177-180.

Methods for forming artistic thinking in students of creative disciplines in additional education

Yuliya V. Merkusina

Assistant Professor of the Department of Drawing and Painting
State University of Education
105005, 10A, Radio str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: merkusiniayulia@mail.ru

Irina N. Pavel'eva

PhD in Pedagogy,
Associate Professor of the Department of Drawing and Painting
State University of Education
105005, 10A, Radio str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: pavelevairina@mail.ru

Mikhail E. Panov

Postgraduate student
State University of Education
105005, 10A, Radio str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: gergomah@mail.ru

Abstract

The article examines the conditions and methods for the formation of artistic thinking in andragogy of additional art education. The purpose of the study is to substantiate methods and methodological approaches for the development of creative thinking in adults (over eighteen years old) studying in artistic disciplines programs in additional educational centers. The research method is an analysis of individual, technological and cultural approaches to the formation of creative tasks for students of additional education centers with assessment of learning results. Criteria for assessing the quality of current work and assigned tasks by students have been developed. The result of the study is a description of the methodology developed by the authors and used in the work. This technique has shown effectiveness when introduced into the educational process. The practical significance of the article is the description of the conditions for using methodological approaches to increase the level of artistic thinking of students.

For citation

Merkushina Yu.V., Pavel'eva I.N., Panov M.E. (2024) Metody formirovaniya khudozhestvennogo myshleniya u vzroslykh obuchayushchikhsya tvorcheskim distsiplinam v dopolnitel'nom obrazovanii [Methods for forming artistic thinking in students of creative disciplines in additional education]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (8A), pp. 159-165.

Keywords

Methods, approaches, artistic disciplines, formation of artistic thinking, painting, composition, plot.

References

1. Knowles, M. S. Androgogy, not pedagogy/ *Adult Leadership*, 16(10), 1968, pp. 350-352.
2. Amanzholov S.A., Amanzholova Zh.S. Digital technologies and their application in teaching fine arts in electronic schools / *Modern information technologies in education, science and industry: the XXI International Conference, the XIX International Competition of scientific and methodological works : A collection of works* / Ed. by T.V. Piryazev. – M.: Publishing House "Ekon-Inform", 2022. – pp. 5-8.
3. Kuzin V.S. *Psychology* / Edited by B.F. Lomov. Textbook. 2nd ed., revised and add. M.: Higher School, 1982. 256 p.
4. Lomov S. P. *Didactics of art education/ Monograph/* - Moscow: Pedagogical Academy, 2010. – 103 p.
5. Pigida S.M., Chistov P.D., Amanzholov S.A. The process of working on the composition of pictorial still life / *Modern information technologies in education, science and industry: XVIII International Conference, XVI International competition of scientific and methodological works, Artificial intelligence in the creation of paintings: Proceedings* / Responsible editor and compiler T.V. Piriazeva, Moscow: Ekon-Inform Publishing House, 2021, pp. 177-180.