

50

На правах рукописи

САДОМОВА Наталья Ивановна

**РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ И ЖИВОПИСНЫХ
КРАТКОСРОЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ**

**(на материале подготовки художников-педагогов, дизайнеров и
художников декоративно-прикладного искусства)**

Специальность 13 00 02 – теория и методика
обучения и воспитания (изобразительное искусство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

0 5 / ЮН 2008

Москва-2008

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет»
на кафедре живописи художественно-графического факультета

Научный руководитель:

член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук,
профессор
ШОРОХОВ Евгений Васильевич

Официальные оппоненты:

член-корреспондент Российской академии художеств
доктор философских наук,
профессор
ЛУКЬЯНОВ Борис Георгиевич

кандидат педагогических наук,
доцент
НОВОСЕЛОВ Юрий Валентинович

Ведущая организация – Московский государственный областной университет

Защита состоится « 3 » июля 2008 г. в 15 00 часов на заседании диссертационного совета Д 212 154 03 при Московском педагогическом государственном университете (119571, Москва, проспект Вернадского, д 88, ауд № 551)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского педагогического государственного университета по адресу 119992, Москва, Малая Пироговская, д 1

Автореферат разослан « ___ » 2008г

Ученый секретарь
диссертационного совета

АГОШКОВА А Н

Проблема исследования и ее актуальность. В современной системе образования значительное внимание уделяется подготовке грамотной, обладающей активной жизненной позицией и большим творческим потенциалом молодежи, учащийся рассматривается не в качестве объекта обучающих и воспитательных воздействий, а в качестве субъекта собственной познавательной и будущей профессиональной и социокультурной деятельности. Он является не только потребителем интеллектуальной и духовной культуры, но и обогащает ее самим фактом своего творческого развития в разнообразных формах совместной деятельности с педагогом.

Философско-гносеологической базой данного исследования является диалектико-материалистическое учение о психике и сознании, в частности, теория отражения. Произведения изобразительного искусства представляют собой художественно-образное отражение действительности. Художественный образ, по своей сути, и есть форма мышления в искусстве, так как он проявляет себя как творческое отношение к реальности. Реалистическое понимание понятия «художественный образ» как высшего проявления духовности в практической деятельности художника является для нас основополагающим, строится оно на лучших традициях отечественной психологии и педагогики.

В области изучения психологии мышления мы опирались на классические труды отечественной школы психологии, представленной такими именами как Л С Выготский, П Я Гальперин, В В Давыдов, В П Зинченко, Н С Лентес, А Н Леонтьев, А Я Пономарев, С Л Рубинштейн и др. Их исследования подтверждаются и дополняются как разработками зарубежных ученых (Р Арпхейм, Ф Барлетт, Др Бруннер, В Д Глезер, Ч Пирс и др.), так и современными исследованиями многих отечественных ученых (Б М Величковский, Т П Зинченко, Л Б Ермолаева-Гомина, Н Н Николаенко, Б М Петухов, С Д Смирнов, И С Якиманская и др.). В дополнение к вышеперечисленным, практическую и теоретическую ценность для нашего исследования представляют также работы следующих ученых – Б Г Апаньсва, П К Анохина, В М Бехтерева, А В Запорожца, Е И Игнатъева, Б Ф Ломова, И П Павлова, И М Сеченова, Б М Теплова, О К Тихомирова, Д Н Узнадзе.

Исследование психологической природы образного мышления, особенностей его становления и проявления в познавательной, художественной деятельности студентов не утратило своей актуальности. Практическую и теоретическую ценность для нашего исследования представляют работы ученых в области вузовской художественной педагогики и методики – Г В Беда, В П Зинченко, С Е Игнатъева, В С Кузина, В К Лебедко, С П Ломова, Н Я Маслова, Л Г Медведева, А С Пучкова, Н Н Ростовцева, Г Б Смирнова, А В Трицелева, А А Унковского, П К Шабанова, Е В Шорохова, А П Яплухина.

В связи с требованиями времени значительно активизировались научные поиски в области физиологии, психологии, педагогики и методики. Необходимость развития инновационных процессов ставит совершенно новые задачи перед высшей школой в плане коренного улучшения и совершенствования подготовки педагогических кадров, наталкивает ученых-педагогов на разработку и поиск новых более качественных методов повышения эффективности учебного процесса.

Вопросы, связанные с развитием образного мышления, нашли отражение в диссертациях И Б Ветровой, С Р Гильмутдиновой, Н В Грибакина, Е И Саяпиной, К В Макаровой и др. Но в названных и других известных нам диссертациях по близкой теме не ставится вопрос об использовании возможностей графических и живописных краткосрочных изображений для развития образного мышления.

Вопросу обучения наброскам и зарисовкам при изучении изобразительного искусства уделяли и уделяют внимание многие художники-педагоги А О Барц, Г В Беда, В С Кузин, Н Н Ростовцев, А Е Терентьев, В К Лебедко, С П Ломов, А А Унковский, Е В Шорохов и другие. Ими отмечается необходимость широкого

использования краткосрочных изображений в процессе подготовки по изобразительному искусству школьников и студентов. Но проблема использования набросков и быстрых этюдов как одной из форм повышения эффективности развития образного мышления ими широко не исследовалась. Анализ диссертационных исследований последних лет, наблюдения за проблемами преподавания изобразительного искусства в школе и вузе, изучение периодических изданий показали, что те затруднения и противоречия, с которыми мы столкнулись в преподавательской практике, имеют не только субъективное, но и объективное происхождение, достаточно широко распространены и требуют решения.

В рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации примерных программах дисциплин предметной подготовки для специальности изобразительное искусство подчеркивается, что вся система занятий живописью в тесной связи с занятиями рисунком и композицией ведет к развитию таких творческих способностей студентов, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений. Занятия краткосрочными изображениями способствуют не только развитию, но и взаимообогащению творческих способностей будущих учителей. Целью выполнения набросков и зарисовок прежде всего является формирование целостного восприятия модели, выявление образной сути изображаемого. В практической работе необходимо использовать все виды набросков (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, комбинированные наброски), а также различные изобразительные материалы. Однако в практике преподавания недостаточное внимание уделяется использованию возможностей краткосрочных изображений для осуществления межпредметных связей. Не всегда учитывается значение композиционного решения и размещения, акцент делается чаще на выразительной стороне краткосрочных изображений. В меньшей степени раскрывается взаимосвязь с методикой длительных работ и формируются навыки и умения творческого применения изученных закономерностей, недостаточное внимание уделяется осуществлению прочной связи теории с практикой. В системе упражнений и заданий быстрых этюдов и рисунков можно более эффективно осуществлять индивидуально-дифференцированный подход. Наряду с работой с натуры, в процессе обучения необходимо использование различного наглядного материала, анализ разнообразных произведений художников и работ студентов, как длительных, так и краткосрочных, при этом основным методом является проблемно-поисковый. Реализация принципов современного обучения связана с совершенствованием методических подходов к изучению предмета.

Систематизированные упражнения и задания краткосрочных изображений могут стать эффективным фактором повышения уровня образования, развития и воспитания студентов в процессе предметного обучения. Художественная деятельность на занятиях краткосрочными изображениями должна быть рассмотрена и использована в обучении как средство и метод познания, как содержательная сторона понятий и как основа творчества обучающихся. В данном исследовании делается акцент на развитии средствами краткосрочных изображений профессиональных форм мышления, повышении уровня профессиональной подготовки и развитии творческих способностей, образного мышления, формировании положительных мотивов учения. Существуют реальные перспективы в выявлении рациональных и эффективных путей развития образного мышления студентов на занятиях краткосрочными изображениями.

Проблема развития образного мышления в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений на начальном этапе обучения студентов остается слабой стороной подготовки специалистов в области изобразительного искусства как учителей изобразительного искусства, так и художников декоративно-прикладного искусства, художников-дизайнеров. Таким образом, от нерешенности данной проблемы не только недостаточно эффективно осуществляется процесс

обучения изобразительному искусству, но и в значительной мере страдает качество подготовки специалистов-учителей изобразительного искусства, так как художник-педагог, недостаточно подготовленный в области художественного творчества, неспособен развивать образное мышление школьников. В этом заключается актуальность проблемы. Решение данной проблемы составляет цель исследования.

Объектом исследования является процесс развития образного мышления студентов на начальном этапе обучения изобразительному искусству в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений.

Предметом исследования является система методических средств, направленная на развитие образного мышления студентов на начальном этапе обучения в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений.

Изучение литературы, затрагивающей проблему исследования, самостоятельная творческая и педагогическая деятельность, экспериментальная работа по данной проблеме позволили выдвинуть гипотезу исследования если в процессе обучения использовать научно обоснованную методическую систему занятий краткосрочными изображениями, направленную на формирование образного мышления студентов, которая включает в себя

- 1) цель, задачи, содержание,
- 2) принципы, методы, формы обучения,
- 3) средства обеспечения учебно-воспитательных и развивающих процессов, то

это позволит активизировать процесс формирования образного мышления студентов на начальном этапе обучения, потому что предлагаемая методическая система обладает следующими качествами

– в авторской экспериментальной учебной программе уточнены и расширены задачи и содержание учебного предмета,

– выполняется поэтапное научно-обоснованное усложнение учебно-творческих задач,

– реализуется взаимодействие известных в педагогике методов и методических приемов на основе индивидуально-дифференцированного подхода,

– в процессе обучения осуществляется интеграция многих дисциплин (живопись, рисунок, композиция, теория и методика обучения изобразительному искусству, история и теория искусства, эстетика, психология зрительного восприятия),

– производится тесная взаимосвязь теоретических знаний и практических умений.

Цель и гипотеза позволили определить следующие задачи исследования

1 На основе анализа философской, психологической, педагогической и искусствоведческой литературы определить методологические основы и методические подходы проводимого исследования.

2 Выявить на основе анализа состояния преподавания изобразительного искусства резервы повышения эффективности развития образного мышления средствами краткосрочных изображений в существующей системе художественного образования.

3 Разработать критерии оценки работ студентов на предмет выявления уровня развитости их образного мышления на начальном этапе обучения в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений.

4 Разработать, научно обосновать и экспериментально проверить методическую систему, направленную на формирование образного мышления студентов, исходя из особенностей отражения окружающей действительности средствами языка краткосрочных изображений.

Методологической основой исследования явились научные труды по педагогике, психологии, физиологии, искусствоведению известных отечественных и зарубежных ученых, соответствующие базовым положениям диалектико-материалистической

теории отражения и познания, а также теоретические и методические работы художников-реалистов, связанные с проблемой развития образного мышления

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования

- изучение и анализ философской, психологической, педагогической, искусствоведческой и другой литературы по проблеме исследования,
- анализ учебных программ, пособий и рекомендаций по дисциплинам образовательного цикла для художественных учебных заведений,
- наблюдения,
- анализ работ студентов и мастеров изобразительного искусства,
- изучение состояния преподавания дисциплин изобразительного цикла и опыта работы художников,
- собеседование,
- анкетирование,
- педагогический эксперимент

Исследование проводилось с 2003 г по 2008 г и включало три этапа. На первом этапе (2003 – 2004 гг.) был выполнен анализ психолого-педагогической, методической, искусствоведческой и другой литературы по проблеме исследования, определялась методология исследования, выдвигалась гипотеза, намечались цель, задачи и методы исследования, разрабатывалась программа экспериментального исследования, проводился констатирующий эксперимент. На втором этапе (2004 – 2005 гг.) были определены методологические основы исследования и проведен поисковый эксперимент для выявления и отбора наиболее эффективных разработанных заданий. На третьем этапе (2005 – 2008 гг.) были проведены формирующий эксперимент, включающий содержание экспериментальных заданий по выполнению графических и живописных краткосрочных изображений, и сравнительный эксперимент, в ходе которого анализировались работы студентов. Также были обобщены и систематизированы полученные данные, подведены итоги проведенного исследования, подготовлены соответствующие выводы.

Научная новизна исследования определяется созданием эффективной методической системы формирования образного мышления студентов на занятиях графическими и живописными краткосрочными изображениями на начальном этапе обучения изобразительному искусству.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что внесен вклад в историю и методику обучения и воспитания – решена проблема развития образного мышления студентов на начальном этапе обучения в процессе выполнения краткосрочных изображений. Научно обоснованная и экспериментально проверенная методическая система формирования образного мышления студентов на занятиях краткосрочными изображениями даст полезный научно-педагогический материал для проведения исследований и разработки смежных проблем и дальнейшего совершенствования процесса подготовки научно-педагогических кадров.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в практике преподавания дисциплин изобразительного цикла, а также при разработке учебных программ и различных видов учебной литературы.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается опорой на результаты современных исследований по философии, психологии, педагогике, методике преподавания изобразительного искусства, касающихся исследуемой проблемы, использованием комплекса методов теоретического и эмпирического исследования, соответствием методики исследования его цели и задачам, опытно-экспериментальной проверкой и подтверждением основных положений диссертационного исследования в условиях проведения разработанной методической системы, анализом полученных исходных и конечных результатов исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования Материалы исследования обсуждались на заседаниях кафедры живописи Московского педагогического государственного университета, кафедры изобразительного искусства Белгородского государственного университета, в выступлениях на научных сессиях. Предложенные нами формы и методы проведения учебных занятий, виды учебной работы со студентами, направленные на развитие образного мышления студентов на начальном этапе обучения в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений, прошли апробацию на научно-методических конференциях различного уровня, в том числе и на конференциях, проводившихся в Белгородском государственном университете, Курском государственном университете, Белгородском государственном институте культуры и искусств, где были внедрены в практику обучения студентов первого курса. Результаты исследования были опубликованы в печати в виде научных статей в «Объединенном научном журнале», в журналах «Искусство и образование» и «Вопросы гуманитарных наук», Вестнике Московского государственного областного университета.

Объем и структура диссертации Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, выдвигается гипотеза, раскрываются задачи и методы исследования, научная новизна, формулируется теоретическая и практическая значимость работы, основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические и методические основы процесса развития образного мышления» рассматриваются философско-мировоззренческий, исторический и фиологический аспекты образного мышления, освещается методология проблемы формирования образного мышления. В первом параграфе первой главы «Психологические основы развития образного мышления» на базе основных положений диалектико-материалистического учения о психике и сознании анализируется и обобщается опыт отечественных и зарубежных ученых-психологов, физиологов по исследуемой проблеме. Так как результатом высокого уровня развития образного мышления, связанного непосредственно с представлением умоизобразительного образа в материальной форме, является создание художественного образа, поэтому основой изучения образного мышления должно быть правильное материалистическое понимание его специфики. С философской точки зрения появление образа становится возможным благодаря базовому свойству материи – отражению. Согласно теории познания процесс формирования художественного образа совпадает с направлением развития процесса познания от чувственно-конкретного восприятия через обобщение к постижению сущности явления. У человека чувственное отражение – это психическая деятельность, направленная на образование адекватного объекту образа. Полнота и качество образа определяет степень совершенства действия. Проблема образа важна как для решения практических задач, которые ставятся перед человеком общественной практикой, так и для выработки теоретической базы научных дисциплин, она является одной из наиболее актуальных для исследований в области художественного творчества и имеет большое значение для психологического обеспечения процессов обучения. В контексте различных психологических теорий некоторые понятия, в том числе и понятие «образ», имеют неодинаковое содержание. Мы придерживаемся принятой в отечественной психологической школе современной трактовки этого понятия, согласно которой образ – это чувственная форма психического явления, имеющая в идеальном плане пространственную организацию и временную динамику. В психологической литературе представлена систематика основных макроклассов

образных явлений в соответствии с психологическими понятиями (память, внимание) и общенаучными (пространство, время, энергия, информация) базами Среди множества разновидностей образных явлений были рассмотрены основные, необходимые для исследования процесса обучения изобразительному искусству

Наше мышление в первую очередь основано на зрительном восприятии Любой, даже элементарный акт зрения следует рассматривать как акт мышления Тесная взаимосвязь зрительных и мыслительных процессов была экспериментально подтверждена В Д Глезером Зрение – конкретное мышление, и содержание мышления организовано в форме модели мира, которая отражает объекты, события внешнего мира и взаимосвязи между ними В современных теоретических и экспериментальных исследованиях познавательных процессов происходит стирание границ, намеченных традиционной функциональной психологией, между процессами мышления, восприятия, памяти, чему в большой степени способствует последовательное проведение принципа деятельности в исследовании этих процессов в работах П И Зинченко А Н Леонтьева Б Г Ананьева, А В Запорожца и их последователей И хотя исследования этих ученых внешне были направлены на изучение той или иной функции, но по существу они давали материалы для построения гипотез о структуре и операционном составе перцептивных и мнемических процессов Можно сделать вывод, что и в изобразительной деятельности только рациональное взаимоотношение, взаимосвязь и целостность этих процессов позволит создать художественный образ

Творчество всегда направлено на создание чего-то нового, неизвестного И здесь встает вопрос о соотношении воображения и мышления Психологи А В Брушлинский, В Вундт, О К Гихомиров акцентировали внимание на сходстве воображения и мышления, стирая грань между ними Если мышление рассматривать как самостоятельный процесс, не зависящий от других психических функций, утрачивается его взаимосвязь с воображением (А В Абрамов, С Д Владычю, Т Рибо, А И Розов и др) Наиболее рациональной представляется точка зрения А В Пстровского, В С Кузина, М Б Беркицблуга, которые характеризуют эти процессы как функциональные компоненты целостной познавательной деятельности Л С Выготский считал, что и воображение, и мышление участвуют в любом творческом акте и переплетены настолько тесно, что их иногда трудно разграничить Воображение всегда опирается на реальность, на впечатления и опыт жизни Развитие воображения – это одновременно и развитие мышления, и наоборот При этом любое развитие и формирование проверяется практикой

В параграфе втором «Особенности развития образного мышления в творческой изобразительной деятельности» рассматриваются особенности развития образного мышления как процесса художественного познания, направленного на создание художественного образа, раскрывается роль разнообразных графических и живописных краткосрочных изображений в освоении художественно-выразительных средств языка искусства Уже на первом этапе работы художника с натуры восприятием руководит образное мышление, содержание которого составляют различные чувственные впечатления, которые интегрируются в целостный образ, своеобразную мысленную картину В психологии одним из основных качеств восприятия считается целостность Художественному образу свойственна целостность, как внешняя, так и внутренняя В изобразительном искусстве мера профессионального умения видеть и «постановка глаза» художника заключается в целостности восприятия Целостность художественного образа на изобразительном уровне можно охарактеризовать как целостность изображения В Г Беда подразумевал под этим понятием результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и нестрога Особенностью процесса создания художественного образа является обобщенное опосредованное отражение действительности и определяется оно, прежде

всего, характером мыслительной деятельности. Процессы обобщения происходят и на уровне рисунка, построения художественной формы, и в ходе моделирования, лепки, и на стадии завершения художественных произведений, а наиболее важной ступенью обобщения является типизация художественного образа. Чтобы понять, что художник-реалист является мыслителем, творцом новой предметности, а не копистом, начинающим художникам необходимо овладеть изобразительным обобщением, с помощью которого достигается целостность изображения. Многие известные ученые считают, что художественный образ – это форма художественного мышления, так как он проявляет себя как творческое отношение к реальности, является способом дополнить, домыслить ее логику.

Так как мыслительные процессы, в том числе и в изобразительной деятельности, основаны на взаимодействии обоих полушарий мозга, левого и правого, многие исследователи отмечали преобладание того или иного полушария в мыслительной деятельности и, как следствие, в полученном результате – в рисунке или этюде. Некоторые ученые на примере исторического развития изобразительного искусства прослеживают формирование правополушарных и левополушарных механизмов психической деятельности в эволюции человека. Предполагается, что в основе геометрической схематизации или стилизации изображения, как правило, лежит философская система понимания мира, умозрительные методы его построения. Если проследить историю развития графических и живописных краткосрочных изображений, то можно заметить, что, ввиду господства в обществе религиозных догм, искусство древних государств часто опиралось на каноны. Развитие подлинно научного знания постепенно преобразовывало искусство, и в эпоху Возрождения художник уже стал рассматриваться как творец, мыслитель. Дальнейшее развитие науки и искусства привело к созданию новых классификации графических и живописных краткосрочных изображений, некоторые из них рассматриваются в данном исследовании. Выполнение разнообразных набросков необходимо для развития образного мышления художника. Так как художник мыслит «в материале», то он должен на определенном уровне владеть техникой изобразительного искусства.

В параграфе третьем первой главы «Методические аспекты процесса развития образного мышления» выявляются основные характерные для начального этапа обучения студентов изобразительному искусству проблемы, возникающие в области развития образного мышления, теоретически обосновываются возможности графических и живописных краткосрочных изображений для их решения. Исследование этого вопроса основывалось на работах психологов и художников-педагогов Б.Г. Ананьева, Н.Н. Волкова, А.В. Запорожца, В.С. Кузина, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Ростовцева, Е.В. Шорохова и др. Образное воспроизведение предполагает отображение главных, характерных особенностей наблюдаемых в действительности явлений и предметов. В обучении созданию в рисунках художественного образа необходимо у студентов формировать мысленное представление его целостности и взаимообусловленности. Знание же художественно-выразительных средств и умение пользоваться ими позволит учащимся воплотить художественно-выразительное решение. Для реализации образа необходимо, прежде всего, сформировать мысленное представление о законченном графическом или живописном изображении. Формирующийся при восприятии модели образ-представление выступает в качестве своеобразного эталона, с которым сравнивается воспринимаемое, поскольку именно в представлении сохраняются конструктивные точки объекта, происходит схематизация образа. Детальной работе всегда предшествует целостный предварительный охват в представлении изображаемой постановки. Таким образом, уже на начальном этапе работы с натуры особое внимание следует обращать на целостность формируемого представления. На основании данных исследований больших с расщепленным мозгом Н.Н. Николаенко выделил два вида рисунков – рисунки-образы (выполненные с

преобладанием правополушарного мышления) и рисунки-понятия (выполненные с преимуществом левополушарного мышления) Рисунки-образы более целостны, пластичны, жизнеподобны, рисунки-понятия более абстрактны, схематичны, в них отражаются субъективные знания художника об изображаемом предмете Рисунки-образы отражают зрительные представления о конкретном внешнем облике предмета, и для их создания, прежде всего, необходимы хорошая зрительная память и целостность зрительного восприятия Рисунки-понятия отражают в основном понятия, в них визуализируются теоретические знания художника об изображаемом предмете В обучении созданию изображений-понятий основано в первую очередь на усвоении теоретических знаний, обычно рисунки-понятия связывают с отражением знаний о конструкции предмета, то есть с конструктивным мышлением Таким образом, пути формирования левополушарных и правополушарных представлений различны, а для формирования целостного представления о предмете нужно их объединение С этой проблемой сталкивались многие художники-педагоги Например, НЭ Радлов рассматривал две формы рисования с натуры во-первых, объемное рисование, создающее на основании объемного смотрения графическое определение предмета, во-вторых, рисование плоскостное (живописное), основанное на проекционном зрительном методе и фиксирующее наши непосредственные впечатления от внешнего явления По мнению НЭ Радлова, соответствующие этим двум формам рисунка творческие методы в процессе рисования переплетаются, сменяя друг друга Большое значение формированию представлений уделяли А Ашбе, Ш Холлоши и другие художники Если НЭ Радлов писал о живописном или плоскостном рисовании, то НН Волков – о фронтализации образа, когда предмет выглядит как плоский фронтальный силуэт Большое значение НН Волков придавал развитию восприятия рисунка учащимися (опосредованного восприятия), для чего советовал копировать хорошие рисунки Хотя рекомендации НН Волкова касаются рисунка, но они полезны и для живописи Чтобы повысить эффективность копирования, студентам на начальном этапе обучения можно предложить выполнение копий хороших набросков и быстрых этюдов Студенты должны научиться мыслить «в материале», уже в работе с натуры стремиться формировать представление модели «в материале»

Во второй главе «Организация и проведение экспериментального исследования развития образного мышления в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений» раскрываются особенности педагогического эксперимента, анализируется экспериментальная работа

Параграф первый второй главы отражает разработку критериев оценки работ студентов на начальном этапе обучения изобразительному искусству в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений На основе анализа теоретических и эмпирических данных были выработаны следующие критерии проявления образности, наличие композиционного центра, выделение главного, наличие целостности, характер цветового решения, тоновое решение, уровень владения различными техниками Второй параграф второй главы содержит данные констатирующего эксперимента В ходе констатирующего эксперимента осуществлялось углубленное изучение современного состояния исследуемой проблемы, обобщение практического опыта по обучению студентов дисциплинам изобразительного цикла (рисунку, живописи, композиции, методике преподавания изобразительного искусства) Еще в результате предварительного исследования мы обратили внимание на тот факт, что студенты недостаточно хорошо знают художественно-выразительные средства графических и живописных краткосрочных изображений, не всегда понимают принципы создания художественного образа особенно в области набросков и быстрых этюдов На основе выработанных в ходе эксперимента критериев были выявлены три основных уровня развития образного мышления студентов – высокий, средний, низкий

Высокому уровню соответствуют студенты, не только обладающие умениями и навыками реалистического изображения предметов. Они достаточно оперативно и грамотно вырабатывают композиционные решения. Их работы выразительны, целостны. Они склонны к принятию нестандартных, творческих решений, к созданию различных ассоциаций. Все эти студенты имеют хорошую художественную подготовку, а большинство из них являются выпускниками художественных училищ или художественных школ. Они лучше и полнее представляют себе будущее изображение, ход работы. Эти студенты отличаются работоспособностью, самостоятельностью и наблюдательностью, что и помогло им достигнуть высоких результатов. Они обладают достаточно высоким для начального этапа обучения уровнем целостного восприятия и хорошей зрительной памятью.

К среднему уровню относятся студенты, уступающие выше охарактеризованному по уровню развития образного мышления, но не всегда по уровню владения умениями и навыками изобразительной деятельности. Эти студенты не так хорошо мыслят «в материале», не так четко более обобщенно представляют будущее изображение и ход работы, иногда затрудняются в выполнении композиций, так как склонны к принятию стандартных композиционных решений, не всегда быстро и правильно определяют композиционный центр и выделяют главное в изображении. По выразительности и целостности их работы уступают работам студентов высокого уровня, их зрительная память и целостное восприятие менее развиты. У них часто прослеживаются незначительные пробелы в знаниях, являющихся основой реалистического изображения предметов.

К низкому уровню относятся студенты, у которых слабо выражено образное мышление и медленно происходит его развитие. Это связано с невысоким уровнем умений и навыков, недостатком знаний в области теории создания художественного образа. Эти студенты или совсем не представляют будущее изображение в материале, или представляют очень смутно и приблизительно. Студенты данной группы обладают слабо развитой зрительной памятью и низким уровнем целостного восприятия.

В ходе констатирующего эксперимента с помощью выработанных критериев был установлен наличный уровень сформированности образного мышления у студентов, выявлены затруднения, возникающие на начальном этапе обучения при выполнении длительных работ, графических и живописных краткосрочных изображений. Обобщая итоги проводимого эксперимента, мы отметили наиболее типичные недостатки. Часто в композиции не выделяется главное, композиционное решение недостаточно обосновано, поверхностно, носит случайный фрагментарный характер, не содержит конструктивной идеи. Другой крайностью является шаблонность и схематизация композиционных решений. Учащиеся применяют заученные учебные композиционные схемы или композиционные решения картин известных художников. Для повышения качества обучения, осуществления индивидуального подхода было бы рационально использовать возможности живописных и графических краткосрочных изображений. При этом появляется больше условий для создания проблемных ситуаций. Часто у студентов проявляется шаблонность в использовании технических приемов и материалов, что препятствует раскрытию образа. В работах студентов нередко наблюдается недостаточная обобщенность изображения, излишняя неоправданная детализация.

О незрелости образного мышления, особенно таких его операций, как анализ, обобщение, свидетельствует неумело выполненный, часто исправляемый предварительный рисунок под живопись или рисунок на этапе композиционного размещения. В работе с натуры у многих студентов проявляется неумение формировать на основе образа восприятия натуры зрительное произвольное, целостное (не одного натюрморта, а всех предметов в целом), обобщенное представление. Иногда мешает вошедшее в привычку оперирование образами определенного масштаба, подходящего

под стандартный, постоянно используемый в работе с натуры формат. При значительном уменьшении или увеличении формата сразу обнаруживается несоответствие масштаба изображаемых предметов и размера формата, что приводит к многократным исправлениям. Подобные проблемы не возникают, если студент привычен всегда, с самого начала работы, формировать образ-замысел хотя бы в обобщенном виде. Поэтому такие ошибки вскрывают наиболее значительные пробелы в создании целостного образа на начальном этапе обучения, требуют особого внимания и разработки системы специальных упражнений. В дальнейшем неумение формировать основы художественного образа при работе с натуры отрицательно сказывается на всем протяжении обучения, и на занятиях по композиции, и при усложнении постановок (переходе от натюрморта к портрету). Очевидно, что умение при работе с натуры еще в самом начале формировать образ-замысел хотя бы в предельно обобщенном виде тесно связано с развитием целостного восприятия, более того, это предполагает развитие целостного восприятия. Также для большинства студентов характерны ошибки в работе по памяти. Плохо развитая зрительная память препятствует накоплению необходимого для творческой деятельности запаса достаточно устойчивых зрительных образов, как прямых, так и опосредованных. Таким образом, развитию образного мышления на начальном этапе обучения в первую очередь препятствуют недостаточно развитое целостное восприятие, зрительная память, композиционное мышление, низкий уровень владения различными материалами и техниками живописи и рисунка.

Сложность заключается в том, что на начальном этапе обучения у подавляющего большинства студентов еще недостаточно развиты многие художественные способности, и их развитие должно идти параллельно и в связи с развитием образного мышления, к тому же художественная подготовка студентов очень неравномерна. Отсюда возникает необходимость для большинства учащихся строго соблюдать методическую последовательность выполнения учебной работы, которая соответствует последовательности формирования образа, уделяя особое внимание первым этапам, без освоения которых в дальнейшем развитии образного мышления появятся элементы бессистемности и случайности. В то же время такая сложная задача требует постоянных упражнений, что на начальном этапе обучения в процессе длительной работы осуществить очень трудно. Это еще раз подтверждает необходимость разработки системы графических и живописных краткосрочных изображений, в которой бы учитывались индивидуальные особенности и уровень образного мышления студентов. Результаты исследования подтвердили необходимость включения в процесс обучения методической системы, направленной на повышение эффективности развития образного мышления учащихся.

Третий параграф второй главы содержит данные поискового этапа экспериментального исследования. Художественное мышление является фундаментом эстетического и профессионального развития и саморазвития личности студента. Упражнения в создании набросков и быстрых этюдов связаны с активностью работы зрительного восприятия, мышления, с развитием изобразительных умений. Минимальное количество времени причает рисующего работать быстро акцентировать внимание в процессе восприятия на самом главном, таких особенностях натуры, которые наиболее характеризуют то или иное ее состояние, способствует созданию целостного, выразительного и лаконичного образа. Вместе с тем, работа по выполнению набросков и быстрых этюдов дает возможность частой смены впечатлений, вариантов изобразительного решения образа.

Основной целью проведения поискового этапа эксперимента явился поиск и определение рациональных и эффективных путей развития образного мышления студентов на занятиях краткосрочными изображениями. В связи с этим определилась следующая задача – разработать для этого соответствующую систему упражнений,

направленную на развитие образного мышления. Были определены содержание и методы поискового эксперимента. В ходе экспериментально-поискового исследования отработывалась наиболее приемлемая методика развития образного мышления студентов. Проверялись и отбирались наиболее эффективные приемы работы, разрабатывалась и уточнялась система экспериментальных упражнений и заданий, направленных на сознательное и активное развитие образного мышления. Был разработан ряд специальных упражнений, включенных, наряду с обычными графическими и живописными краткосрочными изображениями, в систему экспериментальных заданий. Предлагаемая методическая модель основана на принципах реалистического искусства. Положительная динамика развития образного мышления у студентов в ходе поискового эксперимента была подтверждена показателями результатов экспериментальных и контрольных групп, которые выявлялись в ходе выполнения контрольных заданий путем сопоставления качественного уровня работ студентов экспериментальной и контрольной групп по итогам просмотра коллективом преподавателей. Исследование показало, что в экспериментальных группах композиции работ улучшились, они стали более выразительными, в то время как в контрольных группах наблюдалось больше однообразных невыразительных работ, на композиционное размещение затрачивалось больше времени. Прслеживается тенденция к выделению главного, обобщению изображения. В экспериментальных группах уменьшилось время выполнения работ при повышении их качества. Вместе с тем, ошутимое превосходство экспериментальных групп было достигнуто не по всем выбранным нами критериям уровня развития образного мышления, что отражено в следующей таблице.

Параметры	Группа №1		Группа №2	
	КГ, средний балл	ЭГ, средний балл	КГ, средний балл	ЭГ, средний балл
Наличие образности	3,7	4,0	3,7	4,1
Наличие композиционного центра	3,9	4,1	4,0	4,2
Выделение главного	3,6	3,9	3,8	3,9
Наличие целостности	3,7	4,0	3,7	4,1
Характер цветового решения	3,9	4,1	3,9	4,1
Тональное решение	3,7	4,0	3,8	3,9
Уровень владения различными техниками	4,0	4,2	4,0	4,2
Средний балл по всем параметрам	3,8	4,0	3,8	4,1

Имеющиеся в работах студентов как контрольной, так и экспериментальной групп некоторые недочеты в отборе главного и характерного, в выявлении целостности образа натуры, возникающие из-за неустойчивости, фрагментарности представлений, неумения мыслить в материале, привели к выводу о необходимости доработки и экспериментальной апробации методики в ходе формирующего эксперимента.

Параграф четвертый второй главы описывает формирующий этап эксперимента, который был организован на основе материалов поискового этапа исследования. Были уточнены последовательность и содержание предлагаемых упражнений, сочетание задач в каждом задании. Студенты экспериментальных групп приучались систематически выполнять краткосрочные изображения, как на практических занятиях, так и самостоятельно. Задания были выстроены в логической последовательности в

соответствии с дидактическими принципами и правилами Систематичность и преемственность соблюдалась как в содержании, так и в способах обучения Происходило постепенное усложнение заданий По ступени сложности задания были разделены на уровни соответственно уровню обучаемых высокий, средний и низкий Учитывался индивидуальный рост каждого студента По мере освоения задач обучаемые получали усложненные задания Результаты эксперимента дали обширный материал для дальнейших исследований В методической модели последовательно проводится принцип реализации интегрирования теории и практики различных дисциплин Важным средством формирования образного мышления является интегративность предлагаемой модели

Таким образом, лишь на этапе формирующего эксперимента экспериментальная методическая система развития образного мышления студентов в процессе работы над живописными и графическими краткосрочными изображениями достигла своей наивысшей эффективности Данная методическая система включает в себя комплекс занятий, состоящий из теоретического раздела и практических заданий, упражнений, системы домашних заданий, копирования и анализа работ мастеров, текущих и итоговых просмотров работ студентов

В беседах и лекциях акцентировалось внимание на материале, способствующем развитию образного мышления студентов с учетом специфики обучения на начальном этапе Подробно рассматривались особенности использования языка изобразительного искусства на примере набросков и быстрых этюдов, разнообразные типы и виды графических и живописных краткосрочных изображений, освещались некоторые вопросы их исторического развития На конкретных примерах давались разъяснения о значении графических и живописных краткосрочных изображений для формирования художественного образа Уделялось внимание раскрытию функций графических и живописных краткосрочных изображений, роли материала и техники в решении образа, особенностям выполнения разных видов набросков и быстрых этюдов, в том числе на аудиторных занятиях, в самостоятельной работе и т.п.

В лекционном материале и в практической работе большое внимание уделялось повышению эффективности усвоения материала разных дисциплин, как живописи и рисунка, композиции, истории и теории изобразительного искусства, методики преподавания изобразительного искусства, так и некоторых разделов психологии Использовались некоторые биографические данные о художниках, а также сведения из литературного творчества мастеров изобразительного искусства

Практические занятия были направлены на методически последовательную организацию формирования образа, начиная с образа-замысла В соответствии с основными целями и задачами решаемой проблемы были сгруппированы задания Каждое задание было дифференцировано по выделенным ранее уровням развития образного мышления студентов Для студентов более высокого уровня задания предлагались выше по степени сложности и по количеству решаемых задач, другие студенты выполняли большее количество дополнительных учебных тренировочных упражнений При таком подходе осуществляется максимальное развитие образного мышления студентов с учетом их индивидуальных различий Большое внимание уделялось освоению техники и технологии живописи, особенно акварельной На практических занятиях проводились беседы, связанные с темой задания, обсуждались выполненные работы и т.д. Проводился анализ работ художников, что в значительной степени способствовало развитию образного мышления

Значительную роль методологическая модель отводит самостоятельной работе студентов, и включает обязательную систему домашних заданий Использовались разные формы самостоятельной работы изучение специальной литературы, посещение музеев и художественных выставок, устные или письменные ответы на вопросы, выполнение наброска и быстрого этюда с натуры, по памяти, представлению и

воображению, копирование работ мастеров живописи и т.д. С целью индивидуализации обучения моделью предусмотрены индивидуальные задания различной степени сложности, дополнительный материал повышенной сложности для добровольного освоения, выполнение которого также контролируется и учитывается при выведении итоговой оценки.

Параграф пятый второй главы описывает сравнительный этап эксперимента. В ходе сравнительного этапа эксперимента была выявлена положительная динамика развития образного мышления студентов, подтвержденная показателями результатов экспериментальных и контрольных групп. Причем осязаемое превосходство экспериментальных групп было достигнуто по всем выработанным критериям уровня развития образного мышления. Результаты контрольного задания, выполненного студентами первого курса, отражены в следующей таблице.

Параметры	Группа №1		Группа №2	
	КГ, средний балл	ЭГ, средний балл	КГ, средний балл	ЭГ, средний балл
Наличие образности	3,9	4,2	4,0	4,3
Наличие композиционного центра	3,9	4,2	4,0	4,3
Выделение главного	3,7	4,1	3,8	4,2
Наличие целостности	3,6	4,3	3,8	4,3
Характер цветового решения	3,9	4,1	4,0	4,3
Глобальное решение	3,8	4,1	3,8	4,2
Уровень владения различными техниками	4,0	4,4	4,1	4,4
Средний балл по всем параметрам	3,8	4,2	3,9	4,3

Еще в начале эксперимента в работах студентов экспериментальной группы намечалось улучшение композиционного решения. Они более основательно овладели навыками композиционной работы, лучше усвоили композиционные правила, приемы. При выполнении итогового контрольного задания примерно 70 % студенты экспериментальной группы сумели дать довольно убедительные и разнообразные композиционные решения этюда. Они проявили более творческое отношение к выбору точки зрения и формата. В контрольной группе 35 % студентов не смогли на должном уровне решить композиционные задачи, не проявили стремления к выявлению композиционного центра, к передаче главного и характерного, что отразилось на качестве их работ. У многих студентов выработался композиционный стереотип, очень часто встречаются наброски с похожими композиционными решениями.

Большое внимание уделялось развитию целостного видения и формированию целостного образа. Способность верно увидеть и передать пропорции во многом зависит от целостности видения. Со студентами контрольной группы не проводилась систематическая работа по развитию целостного видения, что сказалось на качестве их работ. В этой группе большое количество краткосрочных изображений не было достаточно целостным, содержало ошибки в передаче пропорций и характерных признаков объектов, от чего во многом зависит передача сходства в работе. При выполнении итогового контрольного задания около 80 % студентов экспериментальной группы сумели довольно убедительно и целостно передать характер, форму, пропорции изображаемого. В контрольной группе показатели были ниже: чуть более половины студентов создали целостные образы, передали сходство, остальная часть студентов не проявила в достаточной степени необходимых умений.

Студентам экспериментальных групп регулярно давалась установка на изображение главных характерных особенностей природы. Еще в начале обучения на набросках и зарисовках студентов стала прослеживаться тенденция к выявлению существенных особенностей изображаемого и обобщению второстепенных деталей, отмечающаяся и в дальнейшем. Их работы получались более выразительными, чем у студентов контрольной группы. Большое внимание уделялось характеру цветового решения, а также поиску тонального решения, при этом использовались специальные упражнения, углубленно изучался теоретический материал с применением разного рода наглядности, особенно по теме «Натюрморт». В контрольной группе произошло значительное улучшение качества работ по цветовому решению, но результат оказался все же ниже, чем в экспериментальной группе. Показатели по тональному решению не столь успешны, и еще более уступают показателям по этому параметру в экспериментальной группе. Примерно в 30 % работ студентов контрольной группы тональное решение довольно слабое, прослеживаются нарушения тональных отношений, в то время как в экспериментальной группе таких работ менее 10 %.

Для развития у студентов экспериментальной группы стремления к выразительному и образному решению набросков перед ними ставились как учебные задачи, так и проблемно-творческие. Педагогические установки исследования настраивали студентов на выразительное решение набросков, содействовали достижению образности. Процесс экспериментального обучения был направлен на то, чтобы у студентов наметилась тенденция к формированию выразительного целостного образа, выявлению характерных черт природы, подчеркиванию существенного. Эффективными в этом отношении оказались занятия набросками по памяти. Предлагалось выполнять работы разными материалами и в разных техниках, чтобы заинтересовать студентов, ставились разнообразные задачи, была создана эмоциональная, творческая обстановка. Около 80 % обучаемых экспериментальной группы проявили стремление к выразительной, образной трактовке изображаемых объектов, умело пользовались изобразительными средствами в зависимости от творческих замыслов. Наброски студентов контрольной группы были недостаточно выразительны, 10 % работ не отвечали требованиям, были выполнены на низком уровне.

Уделялось внимание выработке у студентов экспериментальных групп осознанности в выборе различных материалов и техник. Часто обсуждалась обоснованность того или иного технического решения, как при выполнении студенческой работы, так и в процессе анализа произведений известных мастеров живописи и рисунка. В итоговом контрольном задании около 85 % студентов экспериментальной группы проявили осознанность в выборе материала и хорошие исполнительские навыки, а в контрольной группе показатели неплохие, но более низкие – 65 %. При этом у 30 % студентов контрольной группы прослеживается слабое развитие технических навыков и чувства материала, во многих набросках выбор материала и техники довольно случаен, недостаточно обоснован и не соответствует образному строю природы. В экспериментальной группе наблюдалось повышение интереса студентов к выполнению краткосрочных изображений.

Результаты проведения эксперимента выявили более высокое качество работ у студентов экспериментальной группы. Уровень овладения языком изобразительного искусства в этой группе превысил аналогичные показатели в контрольной группе. В целом результаты формирующего эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу.

В заключении излагаются основные выводы диссертационного исследования.

1 На основании тщательного изучения современных исследований психологических и методических аспектов формирования образного мышления, а также на основании проведенного исторического анализа развития методов обучения

краткосрочным изображениям в художественной педагогике, была обоснована целесообразность применения краткосрочных изображений в целях развития образного мышления

2 Теоретически обосновано и подтверждено преимущество осуществления межпредметных связей на основе системы заданий по выполнению графических и живописных краткосрочных изображений, что отразилось на результатах исследования

- установлено некоторое повышение качества работ и улучшение методики их выполнения студентами экспериментальных групп по дисциплинам изобразительного цикла,

- подтверждено, что развитие образного мышления связано с развитием других творческих способностей,

- установлено повышение уровня развития образного мышления студентов экспериментальных групп, что доказывает пользу разработанной системы заданий

3 Теоретически обоснована, разработана и экспериментально подтверждена методическая система развития образного мышления студентов. Разработана и апробирована диагностика уровня развития образного мышления при выполнении краткосрочных изображений для студентов начального этапа обучения, на основании которой дифференцированы задания экспериментальной методики

4 Доказана результативность системы заданий краткосрочных изображений, которая позволила студентам экспериментальных групп развить наряду с образным мышлением такие профессионально значимые способности как зрительная память, целостность восприятия, композиционное мышление

Данное исследование может быть использовано в практической деятельности преподавателей и студентов, при разработке методических вопросов преподавания дисциплин изобразительного цикла

Основное содержание диссертации и результаты исследования отражены в следующих публикациях автора

1 Садомова, Н.И. О развитии образного мышления студентов на начальном этапе обучения изобразительному искусству в процессе выполнения графических и живописных краткосрочных изображений / Н.И. Садомова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Педагогика» - Москва. Издательство МГОУ, 2008 - № 1 - С. 156-160 - (0 5 п.л.)

2 Садомова, Н.И. Основные проблемы развития образного мышления студентов на начальном этапе обучения изобразительному искусству / Н.И. Садомова // Искусство и образование. – М., 2008 - № 3. - С 34-38 - (0,5 п.л.)

3 Садомова, Н.И. Художественно-творческое развитие личности школьника в цикле занятий по теме «Рисование человека» / Н.И. Садомова // Развитие личности в дошкольном и школьном образовании: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции - Белгород. Изд-во БелГУ, 2003 - С 150-153 - (0 26 п.л.)

4 Садомова, Н.И. Творчество в изобразительном искусстве XX века / Н.И. Садомова // Творческое наследие Н.И. Стрехова и современная социально-гуманитарная мысль: сб. материалов Всероссийской научной конференции - Белгород. Изд-во БелГУ, 2003 - С 207-208 - (0 11 п.л.)

5 Садомова, Н.И. Некоторые аспекты развития русской культуры / Н.И. Садомова // Культурно-цивилизационные особенности развития современного российского общества: сб. материалов региональной научной конференции - Белгород. ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2004 - С 130-133 - (0 2 п.л.)

6 Садова, Н И Развитие художественного мышления и творчество / Н И Садова // Объединенный научный журнал - Москва Фонд научных публикаций, 2005 - № 31 - С 47-49 - (0 21 п л)

7 Садова, Н И Творческое восприятие в изобразительной деятельности / Н И Садова // Объединенный научный журнал - Москва Фонд научных публикаций, 2007 - № 9 - С 52-53 - (0 09 п л)

8 Садова, Н И Выбор типа подмалевка и развитие образного мышления на начальном этапе обучения живописи / Н И Садова // Вопросы гуманитарных наук - Москва Издательство «Компания Спутник+», 2007 - № 4 - С 160-162 - (0 23 п л)

9 Садова, Н И Практический поиск композиционного решения на начальном этапе обучения живописи / Н И Садова // Объединенный научный журнал - Москва Фонд научных публикаций, 2007 - № 10 - С 33-34 - (0 08 п л)

С. Садова

Подп к печ 21 05 2008 Объем 1 п л Заказ № 108 Тираж 100 экз
Типография МПГУ