

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

Ловцова И.В., Сокольникова Н.М.

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва, e-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru

В данной статье рассматривается проблема оптимизации методики обучения изобразительному искусству. Анализируются вопросы актуальности, особенности концептуального подхода при создании учебников, обеспечивающие сохранение и развитие методик реалистического рисования. В работе анализируется линейка действующих учебников и учебно-методических пособий, созданных автором Н.М. Сокольниковой для ДХШ и современные учебные пособия «Рисунок» (авторы И.В. Ловцова, И.И. Корнеев) и «Живопись» (авторы И.В. Ловцова, С.А. Горчаков), в основе которых лежат педагогические системы, направленные на сохранение академических традиций русской реалистической школы. Содержание этих учебников соответствует принципам формирования у обучающихся умения анализировать произведения великих художников, понимания и освоения последовательности ведения практической работы над заданиями по рисунку, живописи и композиции, выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Подчеркнута необходимость последовательного овладения от простого к сложному теоретическим и практическим материалом при использовании учебных пособий в детской художественной школе. Объясняется возможность построения с помощью учебников индивидуальных образовательных маршрутов. В исследовании описана актуальность оптимизации методического сопровождения и организации обеспечения образовательного процесса, деятельности современного педагога детской художественной школы.

Ключевые слова: оптимизация, учебник, методика обучения изобразительному искусству, художественное образование, рисование, живопись, индивидуальное обучение, детские школы искусств.

OPTIMIZATION OF THE METHODOLOGY OF TEACHING FINE ARTS IN CHILDREN'S ART SCHOOLS ON THE BASIS OF MODERN TEACHING AIDS

Lovtsova I.V., Sokolnikova N.M.

Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru

This article deals with the problem of optimizing the methodology of teaching fine arts. The issues of relevance, features of the conceptual approach in the creation of textbooks, which ensure the preservation and development of methods of realistic drawing, are analyzed. The paper analyzes the line of current textbooks and teaching aids created by the author N.M. Sokolnikova for the Children's Art School and modern teaching aids «Drawing» (authors I.V. Lovtsova, I.I. Korneev) and «Painting» (authors I.V. Lovtsova, S.A. Gorchakov), which are based on pedagogical systems aimed to preserve the academic traditions of the Russian realistic school. The content of these textbooks corresponds to the principles of developing students' ability to analyze the works of great artists, understanding and mastering the sequence of conducting practical work on tasks in drawing, painting and composition, and performing extracurricular independent work. The need for consistent mastery of theoretical and practical material from simple to complex when using teaching aids in a children's art school is emphasized. The possibility of constructing individual educational routes with the help of textbooks is explained. The study describes the relevance of optimizing methodological support and organizing the provision of the educational process, the activities of a modern teacher of a children's art school.

Keywords: optimization, textbook, methods of teaching fine arts, art education, drawing, painting, individual education, children's art schools.

Проблема оптимизации методики обучения изобразительному искусству (далее – ИЗО) важна для осознания путей совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса в детских художественных школах (далее – ДХШ). В данной статье анализируются оптимальные условия создания учебно-методического обеспечения

образовательной системы и роль передового педагогического опыта при формировании содержания учебных пособий для ДХШ.

Целью данного исследования является доказать, что оптимизация методики обучения ИЗО в ДХШ будет наиболее эффективно осуществляться на основе внедрения специально разработанных учебников и учебных пособий по рисунку, живописи и композиции.

Материал и методы исследования. Данное исследование проводилось с использованием необходимого комплекса научно-педагогических методов (анализа и синтеза информации, проведения эксперимента, изучения передового педагогического опыта и др.). Исследование осуществлялось в системе ДХШ и школ искусств России, проводились обучающие семинары, консультации, творческие встречи, научные и методические конференции во многих регионах страны. Для достижения поставленной цели и реализации задач обучения ИЗО мы применяли следующие методы обучения: проблемно-поисковый; исследовательский; творческий (художественный); аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического мышления); ассоциативный (формирование художественных впечатлений); практический; словесный (объяснение, беседа, рассказ) и др.

Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, обучение ИЗО направлено на художественно-эстетическое, нравственное и эмоциональное развитие обучающихся, выявление их творческих возможностей, овладение детьми теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками по рисунку, живописи и композиции. Организация процесса обучения в ДХШ ориентирована на подготовку одаренных детей к прохождению вступительных экзаменов и обучению в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях в области ИЗО. В настоящее время создана система программ, направленных на предпрофессиональную подготовку обучающихся в ДХШ. Данная система программ расширяет возможности обучающегося, дает возможность для подготовки на академическом уровне, включая свободу выбора и вариативность индивидуального развития.

Необходимо понимать, что в «процессе обучения изобразительному искусству педагогом используются методы, формы, средства, способствующие эффективному развитию творческого мышления подростков, решению творческих задач, активизации воображения и фантазии на занятиях изобразительным искусством» [1, с. 132].

Изучение проблемы персонализации образовательной системы в дополнительном образовании [2, с. 1], развития и совершенствования дифференциации и вариативности в учебных программах дополнительного образования является важной основой для изучения и разработки оптимизированных стратегий развития обучения ИЗО. Педагогам порой сложно сориентироваться среди многообразия программ, учебников и учебных пособий. В нашем исследовании мы использовали следующие учебники: «Основы рисунка», «Основы

живописи», «Основы композиции» (автора Н.М. Сокольниковой) и учебные пособия «Живопись» (авторы: Ловцова И.В., Горчаков С.А.) и «Рисунок» (авторы: Ловцова И.В., Корнеев И.И.). Они разработаны в соответствии с федеральными государственными стандартами, в них осуществляются сохранение преемственности лучших академических традиций и закрепление основ реалистического изображения. Важно, что содержание учебников и учебных пособий проиллюстрировано примерами работ учащихся и методическими рисунками педагогов лучших ДХШ России.

Рассматриваемые учебники и учебные пособия организуют преподавателя и обучающегося, помогают выстроить логику и последовательность изучения теоретического и практического материала. Они облегчают работу с учебным материалом, дают рекомендации к последовательному ведению практической изобразительной деятельности. И здесь необходимо помнить, что «рисование с натуры, признанное, за многовековую историю развития искусства, основой обучения реалистическому искусству» [3, с. 84] имеет свои правила и этапы. Темы в учебниках и задания выстраиваются в порядке последовательного усложнения – от простых упражнений, зарисовок до рисования сложной по форме и фактуре натуры. Задания носят примерный характер, педагог может их изменять, усложнять, и это дает ему возможность применять различные, в том числе авторские, методики и творческие наработки.

Грамотное использование учебных пособий необходимо обучающимся для успешного обучения в ДХШ. Учащиеся развивают свои коммуникативные, регулятивные и познавательные действия при работе с учебниками. Они могут читать и повторять тексты, рассматривать репродукции картин известных художников, иллюстрации и анализировать этапы построения.

В системе предпрофессионального образования в ДХШ вот уже более 30 лет успешно применяется линейка учебников автора Н.М. Сокольниковой «Основы рисунка», «Основы живописи» и «Основы композиции» [4, 5, 6]. Они используются на федеральном и региональном уровнях, хорошо известны и внедрены в практику многих школ России. В них отражены базовые понятия изобразительной грамоты, раскрывается последовательность реалистического изображения натюрмортов, пейзажей, портретов, тематических композиций. Материал изложен научно, систематично, с учетом возрастных особенностей детей 5–8-х классов общеобразовательных школ. Все книги богато проиллюстрированы произведениями русских и зарубежных художников, фотографиями объектов природы, авторскими рисунками, что значительно облегчает их восприятие. На каждой странице гармонично сочетаются иллюстрации и текстовая информация. Необходимые понятия помещены в «Краткий словарь художественных терминов», который дополняет комплект. Содержание учебников

выстраивается не по классам, а по видам художественной деятельности, что дает большую свободу их использования [7, с. 244]. При этом изучение всего материала позволяет вывести обучающегося на необходимый базовый уровень.

В учебнике «Основы рисунка» (Н.М. Сокольникова) рисунок рассматривается как основа всех пластических искусств. Он включает изучение вопросов формообразования, передачи объема, пропорций, перспективы. Учащиеся осваивают основы конструктивного и тонового построения рисунка при выполнении заданий на практике, рисуя как портреты, так и фигуры человека, изучая особенности различных натюрмортов и законы построения композиций. Например, предлагается изучить последовательность изображения кувшина, нарцисса в стакане, натюрмортов с букетами цветов, из гипсовых геометрических тел, портрета девочки, зимнего пейзажа и др. [4].

Учебник «Основы живописи» построен на том, что живопись является искусством цвета. В нем рассматриваются основы науки о цвете, особое внимание уделяется вопросам восприятия цвета. Опираясь на учебник, учащиеся могут экспериментировать, вести творческие поиски, выполнить эскизы, упражнения, зарисовки и работать различными живописными материалами и средствами на следующие темы: «Осенний натюрморт» (акварель, гризайль), «Натюрморт с чайной посудой» (акварель), натюрморт «Мир художника» (гуашь), пейзаж «Весеннее утро» (акварель по сырому), пейзаж «Перед грозой» (акварель), пейзаж «Краски осени» (гуашь), портрет девочки (гуашь) и др. [5].

Учебник «Основы композиции» знакомит с базовыми принципами композиции, ее правилами, приемами и средствами. Различные схемы и типы, разбираемые в учебнике, основываются на анализе примеров произведений великих художников. Вариативность и дифференциация на различных уровнях сложности заложены в творческих заданиях: «Моя семья» (многофигурная композиция, гуашь), «На спортивных соревнованиях» (акварель), «Пряхи за работой» (многофигурная композиция, гуашь), выполнение творческой композиции, иллюстрации к сказке А. Аксакова «Аленький цветочек» (гуашь), «Фольклорный праздник» (многофигурная композиция, гуашь), эскиз панно «Ритмы города» (декоративная композиция, гуашь), эскиз витража «Лето» (декоративная композиция, гуашь) и др. [6].

В конце каждого учебника дан большой перечень разнообразных дополнительных заданий. Одни из них носят репродуктивный характер (изучение приемов штриховки, смешения красок и т.п.), другие – творческий (рисование с натуры яблока, вазы, натюрморта, создание тематической композиции), а третьи – исследовательский (проведение эксперимента с освещением апельсина лампой, изучение наглядной перспективы, изучение эмоций на лице у зеркала и др.). По основным темам показана последовательность создания изображения с

методическими пояснениями. Эти этапы даны не для срисовывания, а для понимания процесса создания рисунка и живописи.

Одной из главных особенностей данного комплекта является то, что он позволяет выстраивать индивидуальный маршрут обучения фактически для каждого ученика. Исходя из проведенной диагностики в начале учебного года в виде анкетирования и рисуночных тестов педагог выявляет, какие проблемы в освоении изобразительной грамоты имеются, и может рекомендовать обучающемуся пути их преодоления. Какие-то разделы учебника можно перечитать, ряд упражнений повторить или выполнить дополнительные задания. Можно изучать материал не только по порядку, но и обращаясь к какой-либо теме по мере необходимости в течение всех лет обучения. В конце каждой книги можно найти ответы на трудные вопросы, узнать секреты и тайны мастеров изобразительного искусства.

Учебники Н.М. Сокольниковой создавались в 1990-х гг. как учебники нового поколения, так как до этого почти пятьдесят лет в России подобных изданий не было, однако и сегодня они не утратили своей актуальности. Новинкой было введение специально разработанных знаков для визуальной коммуникации в учебниках. Н.М. Сокольникова, обобщая и оптимизируя накопленный опыт современной педагогической науки и практики, в своих методических пособиях подробно разбирает, как осуществлять усложнение учебного материала по ИЗО, формирование умений и навыков у детей с учетом возрастных возможностей на каждом этапе обучения.

Учебные пособия «Живопись» (авторы: И.В. Ловцова, С.А. Горчаков), «Рисунок» (авторы: И.В. Ловцова, И.И. Корнеев) разработаны в соответствии с федеральными государственными стандартами, имеют необходимое дидактическое содержание и предоставляют возможность изучить последовательность решения изобразительных задач.

Пользуясь учебными пособиями, дети быстрее и результативнее овладевают теоретическим материалом по изучаемой теме на основе адаптированного к возрастным возможностям текста и насыщенного богатого иллюстративного материала, который выполняет важную учебную функцию, и осваивают пути и методы овладения изобразительной грамотой. В основе пособий заложен метод анализа и последовательного построения изображения, для этого каждая тема оснащена схемами, рисунками, иллюстрациями, примерами рисунков учащихся ДХШ и произведений художников. Учащиеся могут рассмотреть варианты выполнения упражнений, натюрмортов и заданий для самостоятельного выполнения в домашних условиях.

Как известно, в системе художественного образования рисунок является важнейшим учебным предметом. В ДХШ предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» взаимно дополняют друг друга, изучаются одновременно во взаимосвязи, данная система способствует

содействию формированию целостного восприятия предметного мира детьми. В пособие по рисунку введен ряд теоретических и практических заданий, помогающих узнать и понять окружающий мир, определить закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения.

Содержание учебного пособия «Рисунок» отражает принципы наглядности, последовательности, доступности. Все задания сформированы с учетом возрастных особенностей детей и специфики развития их объемно-пространственного мышления. Пособие поделено на разделы, которые определяют главные направления и этапы обучения рисунку, способствующие решению задачи формирования у учащихся умений видеть, понимать и рисовать форму с учетом изменения в перспективе.

Методическое пособие «Рисунок» для 1-го класса ДХШ (обучение с 10 лет) включает рекомендации по следующим темам: «От древнейших изображений к искусству рисунка», «Выразительность графического рисунка», «Симметрия», «Пропорции. Силуэт», «Перспектива», «Линейные зарисовки геометрических предметов», «Светотень», «Фактура и материальность» и др.

Содержание учебного пособия по рисунку формируется исходя из следующих видов деятельности: изучение теории и анализ произведений великих мастеров изобразительного искусства, практическая работа по созданию подготовительных материалов, эскизов, упражнений и самих художественных работ [8]. Например, упражнение «Рисование круга в квадрате» помогает развитию глазомера, учит проводить точные линии, что в дальнейшем будет способствовать выполнению геометрических орнаментов. Упражнения на различные виды штриховки простым карандашом помогают при создании разнообразных орнаментальных композиций и учебных рисунков на темы «Метеоритный дождь», «Волшебный цветок», «Фонтан», «Перо», «Бабочка» и др.

При обучении в ДХШ учащиеся приобретают знания, умения и навыки по созданию рисунков: изучают свойства графических материалов, осваивают различные материалы и техники, получают знания о художественных и эстетических свойствах линии и пятна, основных закономерностях создания тонального строя, учатся видеть и передавать тональные отношения [9]. В процессе освоения предпрофессиональных программ у детей формируются навыки последовательного ведения работы над натюрмортом.

В начале обучения дети получают представление о перспективе примере рисования простых форм предметов. Учащиеся постепенно осваивают понятия и особенности светотени, общие сведения о законах изображения животных и человека. Постепенно ребята рисуют более сложные формы, изучают законы линейной и воздушной перспективы, рассматривают способы передачи пространства. В последовательности работы учащиеся приобретают навык

работы от общего к частному и наоборот – от частного к обобщению, стремятся к целостности при создании картины.

При обучении живописи дидактический иллюстративный материал, входящий в пособия, играет важную методическую роль, закладывая в ученике понимание уровня профессионального исполнения и четкой методичной последовательности ведения работы. Все схемы, рисунки, примеры произведений великих художников приводятся в пример в учебных пособиях по рисунку и живописи для того, чтобы наглядно продемонстрировать метод анализа и построения рисунка. Например, для изучения трехцветной и многоцветной гармонии в пособии «Живопись» для 1-го класса используют анализ репродукций художников (Н. Сапунов «Цветы и фарфор», А. Матисс «Пурпурный халат и анемоны», «Мадам Матисс»).

Методические рисунки как дидактические материалы в рассматриваемых пособиях выполняют не только образовательную, но и воспитательную роль. Анализируя примеры великого наследия художественной культуры, учащиеся осваивают академические принципы и учатся применять знания для создания своих творческих работ.

Методика обучения и воспитания, отраженная в учебных пособиях, базируется на научных основах, опыте академической школы изобразительного искусства, обобщает достижения последних десятилетий, представляя техники и живописные материалы, применяемые при обучении живописи и рисунку.

Теоретические части учебных пособий, посвященные анализу картин, способствуют формированию познавательного интереса к примерам мирового художественного наследия, развивают способности анализировать как живописные, так и конструктивные особенности произведений изобразительного искусства.

В учебные пособия «Рисунок» и «Живопись» включены примерные методические разработки пошагового конструктивного и тонального решения натюрмортов. Объем материала по каждой теме и классу рассчитан на чтение текста, рассматривание и анализ примеров и разработан с учетом возрастных особенностей развития детей. Учащиеся могут проанализировать и изучить последовательность каждого этапа работы над заданием.

В качестве образцов для педагога в методических пособиях содержатся примеры поурочных планов некоторых тем (например, по темам: «Натюрморт из двух предметов быта, светлых по тону на сером фоне», «Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа» и т.д.).

Дифференцированный подход в работе педагога предполагает наличие дополнительных творческих заданий и разнообразных упражнений, которые способствуют более плодотворному освоению учебного предмета детьми. Например, учащимся в 1-м классе предлагается выполнить упражнение: поочередно смешивая основные цвета, получить составные. Затем эти знания следует применить при рисовании букета цветов.

Построение обучения на основе анализа произведений великих художников дает осознанное понимание искусства, развивает логику, аналитическое мышление и познавательный интерес детей. На примере работ Леонардо да Винчи, Рембрандта, Ван Гога, И. Шишкина, З. Серебряковой, В. Ватагина рассматриваются художественно-выразительные возможности понятий «объем», «штрих», «штриховка», «светотень». Затем учащиеся выполняют задания по освоению различных методов штриховки, помогающие применять эти понятия на практике

Тема «Зарисовки фигуры человека» предполагает изучение по схемам пропорций человеческого тела (отличия пропорций женского, мужского тела и тела ребенка в разных возрастах). Учащимся предлагается рассмотреть работы таких известных художников, как Леонардо да Винчи, А. Дюрер, К. Брюллов, Ван Гог, З. Серебрякова и др. Обращается внимание на понятие «канон» в изображении фигуры человека в разные исторические периоды: в Древнем Египте, Древней Греции, в эпоху Возрождения и др. В качестве обучающего задания ребятам предлагается выполнить графитным карандашом две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии (взрослого и ребенка). Домашнее задание состоит в самостоятельном выполнении серии набросков фигуры человека в движении линией и силуэтом.

Изучение технических и творческих особенностей мягких материалов продолжается при выполнении зарисовок мягкой игрушки на цветной и фактурной бумаге. Во вступительной беседе педагог демонстрирует работы Франсуа Буше, Мориса Кантен де Латура, Ж.-Б Шардена, Э. Делакруа, Ш.Б. Перроно, Э. Дега, З. Серебряковой, обращает внимание на технические и творческие приемы работы пастелью этими мастерами. Учащиеся зарисовывают с натуры и по памяти свои любимые мягкие игрушки углем, сангиной, пастелью. При этом необходимо передать пропорции и характер персонажей, а также обратить внимание на выразительность силуэта. Далее учащиеся осваивают выполнение зарисовок животных с натуры и по памяти.

В ходе обучения учащиеся должны оптимально использовать время и ресурсы для приобретения знаний, умений и навыков по рисунку и живописи. При этом необходимо формировать активно творческую личность, способную понимать, утверждать и нести в жизнь «прекрасное, совершенное и гармоничное» [10, с. 49].

Для оптимального использования ресурсов дети изучают в учебниках теоретические положения и осваивают на практике свойства материалов и особенности графических и живописных техник, получают знания о свойствах цвета и тона, основах цветоведения, цветовом строе и светотени.

Для изучения и закрепления логической, осознанной последовательности работы над натюрмортом в учебные пособия «Рисунок» и «Живопись» включены методические разработки поэтапного живописного или графического решения задания, в которых ученики могут посмотреть и проанализировать каждую стадию работы.

Заключение

Таким образом, преподавателю художественной школы необходимо владеть современными методиками обучения ИЗО, знать, как оптимизировать процесс обучения с помощью учебников и учебно-методических пособий, направлять внимание обучающихся на теоретические основы, эффективно организовывать обучение практическим умениям и развивать творчество учащихся. Рассмотренные учебники «Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы композиции» (Н.М. Сокольниковой) и учебные пособия «Живопись» (И.В. Ловцова, С.А. Горчаков) и «Рисунок» (И.В. Ловцова, И.И. Корнеев) помогают педагогу обеспечивать необходимый уровень знаний, умений и навыков, создавать индивидуальные образовательные траектории, облегчают работу в классе и дома с точки зрения оптимально затраченных ресурсов времени.

Список литературы

1. Шарипова А.А., Буровкина Л.А. Роль изобразительного искусства в художественном образовании и эстетическом воспитании подростков // Современные тенденции развития системы образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 16 июня 2020 г.). Чебоксары: ИД «Среда», 2020. С. 132-135.
2. Савина Н.В. Методологические основы персонализации образования // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2020 Т. 14. № 4. С. 82–90.
3. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве: монография. М.: Мир науки, 2019. 100 с.
4. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. 9-е изд., Обнинск: Издат. Титул, 1999. 96 с.
5. Сокольникова Н.М. Основы живописи. 9-е изд., Обнинск: Издат. Титул, 1999. 88 с.
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. 9-е изд., Обнинск: Издат. Титул, 1999. 76 с.
7. Лыкова Е.С. Учебники по изобразительному искусству в системе эстетического воспитания детей // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2014. № 2 (126). С. 243–245.
8. Ломов С.П., Ломова Н.Ф. История и теория методов обучения рисованию в школах России: учебное пособие. М.:ИИЭП, 2019.169 с.

9. Кузин В.С. Рисунок: наброски и зарисовки: учебное пособие для вузов. 2-е изд. стереотип. М.: Академия, 2013. 232 с.
10. Медведев Л.Г. Художественное образование в социокультурном // Педагогический журнал Башкортостан. 2014. № 3. С. 46–52.