

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Игнатъев С.Е., Кузнецова А.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет», Москва, e-mail: aa.kuznetcova1@mpgu.su

Цель работы заключается в рассмотрении художественно-образного мышления и изучении влияния музыкального восприятия на развитие художественно-образного мышления обучающихся в контексте уроков изобразительного искусства. В статье использовались эмпирические методы исследования (анализ научной литературы, обобщение и сравнение). За основу взяты труды в области философии, психологии и педагогики. Статья посвящена актуальной проблеме развития художественно-образного мышления обучающихся средствами искусства на уроках изобразительного искусства. В данной статье рассматриваются художественно-образное мышление, его ключевые аспекты и перспективы развития в условиях образовательного пространства школы. Изучаются взаимосвязь между музыкальным восприятием и развитием художественно-образного мышления у детей, а также возможности использования музыкальных произведений в процессе учебно-творческой деятельности на уроках изобразительного искусства. Приведены примеры практик, направленных на развитие художественно-образного мышления школьников, в том числе на основе интеграции искусств (изобразительного искусства и музыки). На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что данный тип мышления является основой творческой деятельности обучающихся. Несмотря на признание важности развития художественно-образного мышления, в практике школьного образования часто наблюдается недостаточное внимание к данному аспекту. Для развития этого мышления на уроках изобразительного искусства необходимо внедрять новые методы, например использование специально подобранных музыкальных произведений во время учебно-творческой деятельности. Освоение основ изобразительной грамотности в условиях восприятия музыки способствует полноте восприятия обучающихся и может стать эффективным решением для развития художественно-образного мышления у детей начальных классов.

Ключевые слова: художественное образование, художественно-образное мышление, художественный образ, методика преподавания изобразительного искусства, восприятие музыки.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' ARTISTIC AND IMAGINATIVE THINKING: THE ROLE OF MUSICAL PERCEPTION IN FINE ARTS LESSONS

Ignatiev S.E., Kuznetsova A.A.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow Pedagogical State University», Moscow, e-mail: aa.kuznetcova1@mpgu.su

The purpose of the paper is to consider artistic and figurative thinking and to study the influence of music perception on the development of artistic and figurative thinking in students in the context of fine arts lessons. The article used empirical research methods (analysis of scientific literature, generalization and comparison). The works in the field of philosophy, psychology and pedagogy were taken as a basis. The article is devoted to the actual problem of the development of students' artistic and figurative thinking by means of art at the lessons of fine arts. This article considers artistic and figurative thinking, its key aspects and prospects of development in the conditions of educational space of school. The article considers the relationship between musical perception and the development of artistic and figurative thinking in children, as well as the possibilities of using musical works in the process of educational and creative activity in the fine arts lessons. Examples of practices aimed at the development of artistic and imaginative thinking of schoolchildren are given, including those based on the integration of arts (fine arts and music). Based on the analysis, it can be concluded that this type of thinking is the basis for creative activity of students. Despite the recognition of the importance of the development of artistic and figurative thinking, in the practice of school education there is often insufficient attention to this aspect. To develop this thinking in fine arts lessons it is necessary to introduce new methods, for example, the use of specially selected musical pieces during educational and creative activities. Mastering the basics of visual literacy in the context of music perception contributes to the completeness of students' perception and can be an effective solution for the development of artistic and figurative thinking in elementary school children.

Keywords: art education, artistic thinking, artistic image, methodology of teaching fine arts, music perception.

Развитие технологий не стоит на месте, сейчас появляются все новые и новые программы, технологии для создания креативных продуктов. Новые технологии значительно облегчают творческую деятельность, но в то же время снижают в ней момент создания уникального произведения, которое не только рождается из образов окружающей действительности, но и несет в себе отпечаток личности художника.

О значимости развития художественно-образного мышления детей как одной из важных предпосылок для решения изобразительных задач говорят давно. Несмотря на это, свою актуальность данная проблема все еще не потеряла. Сегодня наблюдается тенденция, где детское творчество превращается порой только в процесс копирования манеры, образа, некоего образца, который предоставляет учитель. Это, несомненно, может ограничивать раскрытие творческого потенциала ребенка. Поэтому так важно искать новые пути развития художественно-образного мышления.

Цель исследования заключается в рассмотрении художественно-образного мышления и в изучении влияния музыкального восприятия на развитие художественно-образного мышления у обучающихся в контексте уроков изобразительного искусства.

Материалы и методы исследований. В статье использовались эмпирические методы исследования: анализ научной литературы, обобщение и сравнение. За основу взяты труды в области философии, психологии и педагогики.

Результаты исследования и их обсуждения

Художественно-образное мышление – одна из составных частей творческого мышления. Поэтому с творчеством, несмотря на разность целей и используемых мыслительных операций, неразрывно связан процесс мышления. Без предварительного познания окружающей действительности невозможно произвести преобразование реальности в творчество.

В контексте изучения когнитивных процессов центральным является изучение мышления. Исторически сложилось так, что до определенного периода мышление не являлось предметом исследования психологии, а относилось к сфере философии.

В философии понятие «мышление» изучается с целью выявить возможности постижения реальности, используя те или иные нормы мышления. В соответствии с данной методологической целью определяется концепт мышления как последовательный процесс решения проблемной задачи, выраженный в переходе от исходных условий, задающих проблему, к конкретному результату. Согласно гегелевской философии, мышление представляет собой высший познавательный уровень, преодолевающий научный порог и позволяющий оперировать абстрактными идеями.

В психологических исследованиях мышление анализируется в контексте взаимодействия текущего и прошлого опыта, а также влияния когнитивных установок и эмоциональных состояний субъекта. Л.Б. Ермолаева-Томина утверждает, что полноценная творческая деятельность требует высокого уровня интеллекта, что, в свою очередь, подразумевает хорошо развитое мышление [1]. Таким образом, для достижения успешных результатов в творческой деятельности необходимо не только развивать интеллект и мышление, но и учитывать влияние эмоциональных и когнитивных факторов, что позволит избежать искажений и обеспечить полноценное самовыражение.

С.Л. Рубинштейн отмечал, что мышление как познавательный процесс значительно расширяет возможности человека в его стремлении к познанию окружающей действительности и решению практических задач [2]. Благодаря этому человеку удается не только осмысливать свои переживания и опыт, но и формировать новые идеи, которые могут быть применены в различных сферах жизни.

Процесс мышления, в свою очередь, протекает в определенных «единицах» – образах, представлениях и понятиях, которые находят свое воплощение в осязаемых формах искусства, становясь материальным проявлением мыслей человека.

Художественный образ выступает не только как результат творческой деятельности, но и как средство, через которое осуществляется взаимодействие между автором и воспринимающим. Давая ему определение, Е.В. Шорохов писал: «Это такой сплав эмоционального и рационального в познании объективной реальности, который призван воздействовать на чувства и умы людей» [3, с. 3]. Это сочетание позволяет создавать более полное и глубокое понимание реальности, где чувства помогают запомнить и осмыслить информацию, а рациональные мысли помогают критически оценивать и анализировать ее.

С.Е. Игнатъев отмечал, что «...художественный образ нужно рассматривать в единстве процессов воспроизведения предметов на основе деятельности мышления и воображения». Однако на практике учителя в школах делают упор лишь на один из этих компонентов [4, с. 194].

В процессе создания произведения искусства художник осуществляет субъективное погружение в материал («субъективное углубление», по терминологии Т. Манна), в ходе которого посредством воображения преобразуются и организуются новые смысловые конструкции.

Структура данного типа мышления, согласно исследованиям психологов (П.П. Блонского, Дж. С. Брунера, Л.С. Выготского, М.В. Гамезо, Р.М. Грановской, П.Я. Гальперина, В.А. Крутецкого, А.С. Леонтьева, Н.А. Менчинской, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна, Л.А. Ясюковой и др.), представляет собой многокомпонентную систему, интегрирующую

различные психологические аспекты. Развитие художественно-образного мышления является сложным и поэтапным процессом, требующим кропотливого и целенаправленного подхода. Ввиду этого особую значимость приобретает его формирование на ранних стадиях развития ребенка, поскольку в более зрелом возрасте коррективная становится затруднительной.

Чем младше ребенок, тем более образные решения он может представить в своих рисунках, используя художественный язык. Это обусловлено особенностью восприятия окружающего мира. В раннем возрасте дети очень остро воспринимают все, что на них производит впечатление. Каждый новый объект, каждое событие, каждый звук и запах оставляют в сознании ребенка яркий след, который он стремится воплотить в своих рисунках. Однако по мере того, как ребенок набирается опыта, его восприятие мира становится более «взрослым». Он начинает видеть объекты и события не только как источник новых впечатлений, но и как часть системы, где каждый объект обладает определенными свойствами и функциями. Этот «багаж впечатлений» и накопленные знания о мире побуждают его делать определенный выбор в поиске образных решений.

При выстраивании образовательных программ, ориентированных на развитие художественно-образного мышления школьников, необходимо учитывать их индивидуальные психофизиологические и возрастные особенности. Это обусловлено тем, что понимание эстетических категорий и освоение художественно-выразительных средств требуют развитого образного и ассоциативного мышления, а также адекватного уровня сенсорно-перцептивной сферы.

Важную роль в учебно-творческой деятельности на уроках изобразительного искусства играет художественно-образное мышление. Оно позволяет юным художникам создавать новые образы выразительными средствами изобразительного искусства. Этот процесс включает в себя восприятие действительности, осмысление ее через призму имеющихся представлений, опыта и эмоций, а также использование воображения.

Развитие когнитивных способностей ребенка является сложным процессом, протекающим под влиянием разнообразных факторов. Как указывают исследователи, в формировании мышления ребенка значимую роль приобретают предметная деятельность, социальное взаимодействие и освоение культурного опыта.

Н.С. Ефимова подчеркивает, что целенаправленное педагогическое воздействие играет существенную роль в развитии мышления ребенка. В своем становлении мышление проходит ряд ступеней (Л.С. Выготский, Л.С. Сахаров): образование неупорядоченного множества предметов, их синкретического сцепления, обобщенного одним словом (дошкольный период); образований на основе некоторых объективных признаков понятий-комплексов (младший школьный возраст); оперирование настоящими понятиями (подростковый возраст) [5].

В теории развития мышления Ж. Пиаже отмечено, что в возрасте 2–7 лет у ребенка начинают формироваться наглядные представления, а конкретные операции с предметами характерны для детей от 7–8 до 11–12 лет. Некоторые исследования демонстрируют, что высокая ассоциативная активность головного мозга, стимулируемая эмоционально-положительными факторами, является эффективным механизмом для развития мышления [6, с. 141]. Таким образом, эмоции способны стимулировать мышление. Они могут выполнять эвристическую функцию (эмоциональная фиксация «зоны оптимального поиска») и регулятивную функцию – активизация поиска нужного решения [6].

Обучение изобразительному искусству в школе подводит школьников к выражению художественного образа в своих работах через освоение базовой изобразительной грамотности (В.С. Кузин, С.П. Ломов, Н.Н. Ростовцев и др.).

Оценка достижений обучающихся на уроках изобразительного искусства осуществляется по конечным результатам их учебно-творческой деятельности – рисункам. С.Е. Игнатьев отмечает, что «художественно-образное построение детских рисунков композиционно подчиняется тем же законам, что и произведения художников: закон целостности, закон контрастов и нюансов, закон типизации» [7].

Проблему формирования и развития художественно-образного мышления учащихся на уроках изобразительного искусства рассматривали С.В. Валикжанина, С.Е. Игнатьев, Л.А. Сатарова, Е.В. Шорохов и др.

Формирование художественно-образного мышления в образовательном пространстве школы требует организации специальных педагогических условий, которые будут способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, углубленному восприятию искусства и развитию их эстетических способностей. К таким условиям можно отнести реализацию принципа взаимодействия искусств (изобразительного и музыкального искусства).

Вышеизложенное поднимает актуальную научную проблему: пути и средства развития художественно-образного мышления школьников в контексте его значимости для учебно-творческой деятельности обучающихся.

Художественно-образное мышление базируется на эстетических категориях и понятиях, которые являются общими для разных видов искусства (идея, замысел, образ). Это открывает возможность для их формирования через взаимодействие искусств (изобразительного искусства и музыкального искусства), воплощения художественного образа в творческих работах обучающихся – целостного и насыщенного глубоким смыслом.

Проблема взаимодействия и взаимовлияния искусств является одной из фундаментальных проблем как в педагогике, так и в эстетике. Эта проблема охватывает

широкий спектр теоретических вопросов, связанных с интерпретацией системы искусств и их специфических особенностей, а также практических задач художественной деятельности.

Уже в древние времена соединение музыкального и изобразительного начала широко использовалось в качестве воздействия на сознание людей. В религии существовали храмы, в которых изображения (фрески, мозаики, витражи, иконы, скульптуры) в сочетании с музыкальным сопровождением (песнопения, органная музыка) и ароматами благовоний глубоко воздействовали на чувства людей. Все это оказывало на человека неповторимый и мощный эффект, глубоко проникающий в сознание и пробуждающий в нем чувства благоговения, умиротворения и духовного очищения.

Влияние синтеза искусств на художественный образ является важным аспектом, который раскрывается через примеры выдающихся творческих личностей [8]. Многие известные художники и композиторы использовали элементы различных видов искусства для создания уникальных произведений, что позволяет говорить о взаимовлиянии и обогащении художественного языка. Синтез искусств не только обогащает художественные произведения, но и открывает новые горизонты для понимания и интерпретации искусства. Это подчеркивает необходимость интеграции различных дисциплин в образовательный процесс, что может способствовать более целостному восприятию искусства и его роли в культуре.

В рамках предметов художественно-эстетического цикла междисциплинарность выступает наиболее распространенной формой взаимосвязи между учебными дисциплинами: прежде всего посредством осуществления учебно-творческой деятельности, включающей художественное выражение, средствами изобразительного искусства и музыкального восприятия прослушанного произведения.

Развитие художественно-образного мышления в значительной мере обусловлено сенсорным опытом, получаемым человеком в процессе взаимодействия с окружающей средой. Органы чувств позволяют извлекать информацию из внешнего мира, формируя первичные чувственные образы. Эти образы обладают эмоциональной окраской, что придает им личностную значимость. На основе чувственных образов и их восприятия формируются образы представления, которые служат исходным материалом для дальнейшей интеллектуальной деятельности. Следовательно, для развития данного типа мышления крайне важны впечатления, получаемые в процессе восприятия окружающей действительности.

А.Б. Ермолаева-Томина отмечала, что включение анализаторов (зрительных, слуховых, вкусовых и т.д.) помогает человеку видеть в объекте изучения его отличительные признаки. Подобное характерно для детей уже при первичном познании окружающего мира. Такой процесс обозначен как процесс «формирования объемного восприятия» [1, с. 230]. Формирование объемного восприятия помогает в дальнейшем при зрительном восприятии

объекта «припоминать» и другие его свойства (например, при восприятии изображения лимона на картине дети неосознанно вспоминают его кислый вкус; при изображении утки ребенок сразу вспомнит, какой звук она издает).

Формирование художественно-творческих способностей у будущих учителей изобразительного искусства обусловлено необходимостью развития художественно-образного мышления [9]. Авторы подчеркивают, что эффективность формирования художественно-образного мышления у студентов в значительной степени зависит от степени продуманности и организации учебно-методической деятельности. Были разработаны творческие задания, которые положительно повлияли на развитие художественно-образного мышления. Это подчеркивает значимость междисциплинарного подхода в образовании и искусстве.

В рамках урока музыки существуют концепции, в которых отражена интеграция искусств (например, концепция интегрированного художественного образования Л.Г. Савенковой, концепция полихудожественного воспитания В.П. Юсова [10]). Первая концепция акцентирует внимание на единстве различных видов искусства, что способствует более глубокому восприятию и пониманию художественных произведений. В свою очередь, концепция полихудожественного воспитания В.П. Юсова предлагает системный подход к формированию эстетического восприятия у студентов через взаимодействие различных художественных дисциплин. Обе концепции подчеркивают значимость интеграции для развития художественно-образного мышления.

В образовательном пространстве школы существует практика использования музыкальных произведений на уроках изобразительного искусства, и, как правило, она нацелена на решение определенных задач: сравнение средств выразительности (изобразительное искусство и музыка), создание творческой атмосферы, иллюстрирование. Чаще всего слушание музыки используют на уроках тематического рисования, где звуковое сопровождение способствует более глубокому вовлечению обучающихся в процесс творчества и обогащает восприятие изображаемых объектов.

Рассмотрены интеграционные подходы в рамках обучения изобразительному искусству Г.А. Горбуновой и С.Е. Игнатъева, которые акцентируют внимание на важности междисциплинарного взаимодействия для формирования целостного восприятия искусства. Авторы подчеркивают, что интеграция различных видов искусства, таких как живопись, музыка и литература, способствует более глубокому пониманию художественных процессов и развивает креативные способности учащихся [11].

Предлагается новый подход к развитию художественно-образного мышления, основанный на синтезе искусств посредством различных графических техник и приемов. Такой подход позволяет не только освоить различные визуальные инструменты, но и развить

способность к творческому мышлению, ассоциативному восприятию и креативной интерпретации (ассоциация, текстографика, цветопись и т.д.). Важным моментом при таком подходе является обращение к метрическому построению композиции [12].

Учебный курс «Искусство» для 1–9-х классов разработан коллективом авторов (Т.И. Баклановой, Т.С. Комаровой, Н.М. Сокольниковой, В.В. Степаковой и Т.Я. Шпикаловой). В основе курса лежит идея интеграции различных областей искусства через «ключи» – основные понятия художественного языка. «Ключи» – это не просто термины, а инструменты, позволяющие проникнуть в суть художественного выражения, понять, как художники используют цвет, ритм, форму, тон и другие элементы для передачи эмоций, идей и впечатлений. Курс организован на основе тематических блоков уроков, каждый из которых посвящен конкретному художественному направлению, эпохе или явлению. При изучении каждого блока авторы используют «ключи» для глубокого анализа произведений, помогая учащимся увидеть связи между различными видами искусства [13].

Заключение. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что художественно-образное мышление – это важный аспект развития личности обучающегося, способствующий формированию эстетического восприятия и пониманию искусства. Важно рассматривать новые способы развития художественно-образного мышления на уроках изобразительного искусства.

Одним из таких способов, по нашему мнению, является восприятие специально отобранных музыкальных произведений во время учебно-творческой деятельности школьников на уроках изобразительного искусства. Из истории искусств становится очевидно, что соединение изобразительного искусства и музыки широко использовалось для воздействия на сознание людей. Музыкальное восприятие на уроках изобразительного искусства применяется, как правило, для сравнения средств выразительности, для иллюстрирования и создания творческой атмосферы. Освоение основ изобразительной грамотности в условиях восприятия музыки влияет на полноту восприятия обучающихся и может стать эффективным решением проблемы развития художественно-образного мышления обучающихся начальных классов.

Список литературы

1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. М.: Академический Проект, 2003. 304 с.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2018. 713 с.

3. Шорохов Е.В. Художественный образ и искусство. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 1. Сб. статей. М.: Прометей, 1996. 172 с.
4. Теория и методика общего и профессионального образования: музыка и изобразительное искусство: монография / Авт. коллектив: А.А. Коновалов, Т.Г. Мариупольская, Л.А. Рапацкая, А. П. Юдин, М.С. Осеннева, Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев; отв. ред. Л.А. Рапацкая; редколлегия: А.А. Коновалов, С.П. Ломов, А.В. Торопова; отв. техн. ред. Е.А. Шкапа. М.: МПГУ, 2021. 256 с.
5. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФАРМА-М, 2013. 288 с.
6. Немов Р.С. Психология: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 501 с.
7. Игнатъев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2020. 208 с.
8. Кузнецова А.А. Влияние синтеза искусств на художественный образ // Новые научные исследования: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2021. С. 187–189.
9. Польшинская И.Н., Савинов А.М., Крысова В.А. Художественно-образное мышление как один из аспектов формирования творческих способностей будущего учителя изобразительного искусства // Перспективы науки и образования. 2020. № 2 (44). С. 120–137.
10. Бодина Е.А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2024. 333 с.
11. Горбунова Г.А., Игнатъев С.Е. Интеграционные подходы в системе обучения изобразительному искусству в начальных классах // Наука и школа. 2015. № 6. [Электронный ресурс]. URL: <http://наука-и-shkola.ru/node/96> (дата обращения: 24.06.2024).
12. Бигус Н.В., Цаль Н.Н., Бигус А.Н. Формирование художественно-образного мышления учащихся на основе синтеза искусств // Наука и школа. 2015. № 6. С. 155–163.
13. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учеб. для студ. учреждений высш. образования. 7-е изд., стереотип. М.: Академия, 2015. 256 с.