

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИСКУССТВ

© 2009 Д. Л. Зрелых

канд. пед. наук

*доцент каф. методики преподавания
музыки и изобразительного искусства*

Тел. (раб.) (4712) 70-31-89

Курский государственный университет

Статья посвящена проблеме реализации принципа наглядности учебно-воспитательного процесса в подготовке бакалавров художественного образования по специальности 050601 (030700) музыкальное образование на факультете искусств как процесса непрерывного и, по существу, незавершаемого познания окружающей действительности человеком. Художественное образование – важнейший элемент в формировании и развитии гармонически развитой творческой личности бакалавра будущего специалиста музыкального искусства.

Ключевые слова: художественная культура, бакалавр, модернизация российского образования, художественное образование, художественный вкус, эстетическое воспитание, изобразительное искусство, изобразительная деятельность, зрительный образ, факультет искусств, зрительный анализатор, зрительное восприятие, художественные произведения русского и мирового искусства, творческие способности, образное мышление, компьютерная грамотность, образовательная область «Искусство», педагогическое рисование, принцип наглядности.

Характерным моментом в области современного развития образования в России, его принципиальным фактором является изменение содержательно-целевых аспектов с позиций гуманизации и модернизации всего образования, и в частности в области художественного образования.

Одним из приоритетных направлений политики нашего государства является модернизация российского образования. Доминирующая цель модернизации образования в России – создание устойчивого механизма развития всей системы образования. Ведущая задача всей образовательной политики в России – обеспечение качественного образования на всех уровнях дошкольного, начального, общего среднего и профессионального образования.

Художественное образование – это непрерывный процесс изучения, познания и совершенствования человеком художественной культуры своего народа и мировой культуры в целом, один из доминирующих способов формирования и развития гармонически развитой личности, ее духовности, творческой индивидуальности,

интеллектуального и эмоционального богатства.

Художественное образование – важнейший элемент в формировании и совершенствовании гармонически развитой творческой личности. Следовательно, важнейшую роль в учебно-воспитательном процессе учащихся младшего, среднего, старшего школьного возраста и студентов колледжей и вузов, а также специалистов послевузовского профессионального образования играет непрерывность художественного образования.

«Система художественного образования в свое содержание включает эстетическое воспитание, общее художественное образование и профессиональное художественное образование. Реализация ведущих программ художественного образования осуществляется во всех типах и видах образовательных учреждений: детских садах, общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, всех учреждениях дополнительного образования, в том числе и детских школах искусств» [Концепция 2002: 84].

Для каждого этапа художественного образования некоторые стороны этого процесса выступают как доминирующие, ведущие, другие же – как дополнительные и сопутствующие, причем важную роль играют возрастные особенности.

Художественное образование является ключевым звеном изобразительного искусства, которое входит в уникальную и значимую образовательную область «Искусство».

Изобразительное искусство – это чарующая нас объективная реальность, это красота, которая окружает, волнует, радует, заставляя нас бережно и с любовью относиться к ее прелестям. Как же эти природные и жизненные реалии понимать? Для этого необходимо обращаться к специфике изобразительного искусства, в ее особенностях, освоить изобразительные и выразительные графические и живописные средства выражения художниками своих чувств, переживаний и волнений, радости и восторга от увиденного в природе и искусстве, разобраться в его основных видах и жанрах [Островская 2000].

Изобразительное искусство – универсальная форма выражения духовного мира человека, его материальной культуры. Задача вузовского преподавателя – продолжать вводить будущего бакалавра - учителя музыкального образования в мир пластических и временных искусств, который имеет большое значение как в развитии познавательного интереса к искусству, так и в различных областях жизни.

Сама специфика изобразительного искусства, процесс изобразительного творчества, выражается в постоянном оперировании зрительными, наглядными образами, в постоянном чувственном восприятии объектов явлений действительности, вот почему нельзя провести ни одного полноценного занятия в подготовке бакалавров в области художественного образования и эстетического воспитания. Наглядность эффективно обеспечивает связь с жизнью.

По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15 % речевой информации, когда смотрит – 25 % видимой информации, когда видит и слушает – 65 % получаемой информации [Там же].

Роль наглядности в обучении была теоретически обоснована еще в XVII веке великим педагогом Я.А. Коменским. В дальнейшем идеи использования наглядности как важнейшего дидактического средства были развиты в трудах многих выдающихся педагогов – И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским, А.П. Сапожниковым, Д.Н. Кардовским, Г.А. Гиппиусом, А.Т. Скино. Большое значение использования наглядности в художественном образовании подчеркивали: великий Леонардо да Винчи, художники-педагоги России П.П. Чистяков, В.В. Пукирев и А.К. Саврасов [Сокольников 2003].

«Искусство обучения не требует ничего иного, кроме искусного распределения времени, предметов, метода» – эти замечательные слова принадлежат известному чешскому педагогу дидакту Я.А. Коменскому [Островская 2000].

Художественное образование выполняет ничем не заменимую роль в сохранении и развитии национальных культурных традиций, в процессе этнической самоидентификации и интеграции личности в духовную культуру: национальную, общероссийскую и мировую. Открывая двери в мир иной культуры, искусство учит пониманию и принятию другого человека, способствует становлению толерантного сознания, гуманистической направленности личности.

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в изобразительном искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа. В этом особая сила и своеобразие изобразительного искусства: его содержание должно быть присвоено младшим школьником как собственный чувственный опыт. На его основе происходит развитие познавательного интереса, эмоциональной отзывчивости и проявление эстетических чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Специфика искусства – в его уникальной способности эстетически воспринимать явления, факты, события окружающего мира. Художественная культура, или искусство как деятельность, порождающая художественные ценности, является ядром эстетической культуры, в основе которой лежат эстетические отношения и соответствующая им система эстетических ценностей [Пьянкова 2006].

В любом виде социально значимой художественной деятельности проявляется развитие креативных эстетических свойств личности, которые формируются через различные этапы эстетического развития личности (эмоционально-стихийный, оценочно-образный, нормативно-традиционный, аналитико-интегративный, сотворческий, личностно-рефлексивный, аналитико-интегративный). Для становления и развития личности очень велика роль самосознания. Одной из важнейших тем сегодня являются проблемы воспитания гармонически развитой творческой личности. Великий педагог К.Д. Ушинский сказал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже делом легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически и практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, т.е. навык. Но весьма немногие пришли к убеждению, что, кроме терпения, врожденной способности и навыка, необходимы еще и специальные знания...» (цит. по [Пьянкова 2006: 95]). Для решения проблем в области художественного образования в

свете гуманитаризации и модернизации российского современного образования нужно умело реализовать:

- совершенствование позитивных личностных качеств будущих выпускников через художественную культуру,
- потребность общения с искусством,
- развитие устойчивого интереса к самобытному народному и классическому искусству,
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и способности воспринимать и оценивать окружающий мир по законам красоты.

Данная проблема успешно будет претворена в жизнь, если реализовать эмоционально-ценностное восприятие искусства и окружающего мира, нравственно-эстетическое отношение к труду человека и его произведениям и художественно-творческой деятельности.

Вопросами рациональной организации обучения занимается дидактика – отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения. Научные основы обучения находят свое выражение в дидактических принципах, представляющих собой систему основных положений, на которые необходимо опираться при преподавании учебных предметов. Являясь научными основами процесса обучения в целом, принципы дидактики приобретают конкретное выражение и содержание в зависимости от специфики преподаваемого предмета.

Психологические основы наглядности заключаются в том, что в сознании человека решающую роль играют ощущения, то есть если человек не видел, не слышал, не ощущал, у него нет необходимых данных для суждения. Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем познание предмета у человека глубже и вернее. Принцип наглядности требует такого преподнесения учебного материала, при котором понятия и представления для студенческой среды становятся более ясными, конкретными и мотивированными.

Например, мы знакомимся с важной темой: «Роль Болонской академии братьев Карраччи в становлении и развитии художественного образования в Европе».

Болонская академия художеств, основанная Лодовико Карраччи и его двоюродными братьями – Агостино и Аннибале, называлась «Академией вступивших на верный путь»; основана между 1585 и 1588 годами [Ростовцев 1983].

Карраччи считали, что качество художественного образования прежде всего зависит от правильного научного обоснования отдельных положений рисунка, живописи, композиции, тщательно разработали методику преподавания этих дисциплин, а также снабдили Академию необходимыми великолепными по назначению и качеству учебными и методическими наглядными пособиями.

Чтобы получить наглядное представление о Болонской академии, можно рассмотреть изображение интерьера учебной комнаты. Для реализации этой темы используем традиционную наглядность и эпипроектор, проецирующий изображение

методических пособий на экран.

Здесь мы видим многочисленные гипсовые копии с античных скульптур, которые служили наглядными пособиями для рисования и изучения искусства ваяния, человеческий скелет для изучения остеологии и антропометрии, перспективный станок для изучения законов и явлений перспективы, образцы живописного мастерства.

Здесь основательно изучали анатомию – не по книгам, а рассекая трупы. Справа, у стены, изображен подиум, покрытый простыней, на котором лежит труп. Над ним склонилась группа учеников, они внимательно наблюдают и запоминают места крепления мышц и сухожилий, характер их форм, взаимосвязь. В центре зала группа учеников изучает пропорции, проверяя с помощью циркуля пропорциональные отношения.

Высокая ставка обучения в Академии братьев Карраччи выразилась в сонете Агостино Карраччи: «Кто пожелает учиться живописать, тот пусть старается писать по римской манере, с настоящим размахом, усвоит себе венецианские тени и ломбардский колорит, плодovitость гения Буонарроти, естественно-свободный склад Тициана, золотисто-яркие краски Корреджо и симметрию, как ее предписывает Рафаэль» (цит по [Ростовцев 1987: 65]).

Заслуга братьев Карраччи заключалась в том, что они почувствовали необходимость создания и разработки специальной системы наглядного обучения искусствам.

Особенно часто к наглядности приходится прибегать при обучении основам пластических искусств – рисунку и живописи.

В практике преподавания изобразительного искусства сложилась следующая система наглядных пособий.

1. Предметные наглядные пособия. Служат натурой, объектом восприятия, объектом изучения, познания и изображения, эффективны на занятиях рисования с натуры.

2. Объемные модели, объясняющие закономерности строения предметов, светотени, цветоведения, законы перспективы.

3. Учебно-методические таблицы. Обычно демонстрируют поэтапное выполнение изображения в основных видах изобразительной деятельности.

4. Репродукции иллюстративного характера: картин, рисунков, произведений декоративно-прикладного искусства.

5. Демонстрационные наглядные пособия – экранно-звуковые средства: кинофильмы, видеофильмы,

6. Педагогический рисунок. Когда преподаватель демонстрирует перед учебной студенческой аудиторией процесс работы над рисунком, то усваивается не только учебный материал, но и возможности техники исполнения. Главное качество педагогического рисунка – это лаконичность изображения, его простота и ясность.

Наглядность, как правило, оказывает более эффективное действие, чем словесное объяснение. Не случайно известный чешский педагог Я.А. Каменский провозгласил принцип наглядности «золотым правилом дидактики». Соблюдая принцип

наглядности, преподаватель должен вести дело так, чтобы всем ученикам было разъяснено и показано на примерах применение тех или иных законов и правил рисования. Принцип наглядности должен пронизывать всю систему обучения изобразительному искусству.

Художественное образование в высшей школе имеет целью вооружить бакалавра, специалиста теорией художественной педагогики, искусства, знаниями о различных художественных направлениях, стилях, концепциях и методиках исследовательской деятельности, направленных на формирование духовной культуры будущего специалиста в области художественного образования и эстетического воспитания.

Дисциплина «История и теория художественного образования» включена в федеральный компонент общих профессиональных дисциплин подготовки бакалавров художественного образования. Курс является базовым в системе профессиональной подготовки выпускников классического университета. И роль его особенно возрастает в настоящее время потому, что в центре современного образовательного процесса в вузе находится личность будущего специалиста, его стремление к пониманию целостной картины мира, освоению культуры как опыта предшествующих поколений, приобщение к духовному наследию прошлого, познанию настоящего.

При изучении темы «Художественная культура и образование в эпоху Возрождения» бакалаврам важно рассказать и продемонстрировать роль наглядности в становлении художественных кадров в эпоху Возрождения и развития художественного образования. На лекционных и семинарских занятиях для раскрытия этой темы используем экранно-звуковые средства обучения и воспитания.

В теоретических трудах выдающихся художников эпохи Возрождения дается научно-теоретическое обоснование искусства рисования. Заслуживает пристального внимания методическая последовательность изложения учебного материала; доминирующая роль отводится реализации наглядности в обучении.

Выдающиеся мастера Возрождения с помощью наглядности не только сумели теоретически обосновать наиболее актуальные проблемы искусства, но и эмпирическим путем доказали их необходимость.

Русская академическая система художественного образования, лучшие традиции которой были заложены в начале XVIII века, ведет свое начало с активного внедрения «Прейслеровой рисовальной книги». В этой прогрессивной модели методических пособий немецкого художника Иогана Даниила Прейслера, директора Нюрнберской академии художеств, ведущее место отведено реализации наглядности, которое на протяжении столетия имело огромный успех, а основные ее принципы были положены в основу первоначального академического художественного образования в России XVIII века [Там же].

Огромное значение в развитии художественного образования в начале XIX века (1834 год) имел первый русский учебник «Курс рисования» военного инженера и известного художника-любителя Андрея Сапожникова. Метод преподавания рисования, предложенный Сапожниковым, произвел переворот в учебно-воспитательной работе.

Художник в своей работе наглядно продемонстрировал систему наглядности, то есть весь спектр методических пособий и различного рода методических наглядных моделей, поясняющих закономерности строения формы, законы светотени и перспективы.

Большой успех нового метода преподавания, который имел место не только в общеобразовательных школах, но и в специальных художественных учебных заведениях, объяснялся тем, что он наглядно и просто раскрывал сложнейшие положения, относящиеся к построению трехмерного изображения на плоскости.

Академическую систему художественного образования России обогатили новыми педагогическими взглядами и методами преподавания профессор Академии художеств Павел Петрович Чистяков и художник-педагог Иван Николаевич Крамской. Эти великие художники в своей педагогической деятельности великолепно раскрывали принципы педагогического рисования, демонстрируя личным примером великолепное знание анатомии человека, законы светотени и перспективы. Крамской любил повторять своим ученикам: «Образование – великое дело! Знание – страшная сила... Для меня ничего нет выше науки; ничто так... не возвышает, как образование... Художник должен быть самым образованным человеком. Ведь художник есть критик общественных явлений: какую бы картину он ни представлял, в ней ясно отразится его мирозерцание, его симпатии, антипатии и, главное, – та неутомимая идея, которая будет освещать его картину» [Там же: 55].

Реализации принципа наглядности в учебно-воспитательном процессе в массовой школе и при подготовке специалиста пластических искусств придают большое значение авторы вариативных программ в области художественного образования и эстетического воспитания:

- академик РАО, профессор В.С. Кузин;
- народный художник России, академик РАО Б.М. Неменский;
- автор альтернативной программы в области народного и декоративно-прикладного искусства, профессор Т.Я. Шпикалова [Программы 2005].

При изучении темы «Роль образовательных концепций методики преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе» в подготовке бакалавров художественного образования мы используем компьютерные технологии.

Значительное место в ряду аудиовизуальных средств обучения занимают обучающие и контролирующие программы для персональных компьютеров. Например, для раскрытия методики преподавания тематического рисования в начальном звене обучения мы используем обучающую и контролиющую программу, где на экране монитора в цветном решении показан весь методический поэтапный процесс изображения тематической композиции.

При подготовке студентов факультета искусств к работе на персональном компьютере преподавателю пластических искусств важно осуществить достижение уровня компьютерной грамотности. В этом случае под грамотностью нами прежде всего понимается овладение компьютером как интеллектуальным средством.

Компьютер значительно расширил учебные возможности предъявления наглядной

информации. Применение цвета, графики, мультипликации, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности художника, педагога, методиста.

Основные методические цели компьютерной грамотности заключаются в первую очередь в формировании знаний, дающих студентам понимание огромных возможностей персонального компьютера. Формирование ряда типичных умений в изложении учебного материала позволяет решать учебные задачи при обучении пластическим искусствам как в основных видах искусства, так и в их основных жанрах.

Например, изучая тему «ИЗО в системе художественного образования» мы рассматриваем следующие ключевые вопросы темы:

- 1) концепции преподавания ИЗО в массовой школе Б.М. Неменского, Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина;
- 2) вариативность современных программ по изобразительному искусству в общеобразовательной школе;
- 3) система полихудожественного образования и воспитания школьников.

В изучении этой темы нами активно используется экран монитора при демонстрации компакт-диска «Тематическое планирование ИЗО по ведущим программам ИЗО» (Образовательные программы и стандарты издательства «Учитель», 2008).

Однако одной наглядности для успешного усвоения на практике законов и принципов пластических искусств недостаточно. К ней надо присоединить активность самого студента. При реализации наглядных пособий, педагогического обучаемые получают известные зрительные образы, которые помогают им многое понять, уяснить в учебном процессе при раскрытии той или иной темы, процессов, происходящих в объективной реальности. Но при этом они остаются только зрителями, их роль сводится к созерцанию того, что рассказывает и демонстрирует преподаватель вуза. Насколько бакалавр усвоил учебный материал по основным разделам и темам учебной дисциплины, может показать только его самостоятельная и активная работа в различных формах учебной работы, когда он сам начинает применять изученное на практике.

В любом случае преподавателю вуза нужно помнить, что компьютеризация обучения художественного образования – это не поиск ТСО нового поколения, а, прежде всего, новый инструмент, обеспечивающий действительно реальные возможности воздействия на студента, а также новые методы в обучении со стороны интенсификации труда преподавателя.

Проблему развития всесторонне развитой личности на основе высокого гуманизма, нравственности и творческой активности через художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности можно выразить замечательными словами классика русской литературы Ф. М. Достоевского.

«Красота спасет мир», – сказал один из мудрейших писателей России. Спасет от духовной нищеты, невежества, жестокости, насилия и других атрибутов безнравственности, волной захлестывающих все вокруг.

Библиографический список

Концепция художественного образования в Российской Федерации // Искусство в школе. – 2002. – № 2.

Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1–4 кл. : пособ. для учителя. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 276 с.: ил.

Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 классы / разр. под рук. и ред. народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского. – М. : Просвещение. – 2005. – С. 141.

Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. – М. : Просвещение. 2006. – 176 с.

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2 изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с., ил.

Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка : учеб. пособ. – М. : Изобразительное искусство, 1983. – 288 с.: 103 ил.