

Ломов Станислав Петрович

доктор педагогических наук, профессор
Московского государственного
педагогического университета,
академик Российской академии образования,
академик Российской академии художеств

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ**

Аннотация:

В статье анализируются результаты отечественных исследований в области психологии и педагогики, на основании которых можно сделать вывод о роли визуального познания мира, позволяющего активизировать мышление школьников и сформировать успешный опыт самостоятельного освоения действительности путем практической работы в области изобразительного искусства.

Ключевые слова:

реальное, ирреальное, изобразительное искусство, визуальное, изобразительная грамота, художественное образование, психологические особенности художественного творчества, дидактика.

Lomov Stanislav Petrovich

D.Phil. in Education Science, Professor,
Moscow State Pedagogical University,
Academician of Russian Academy of Education,
Academician of Russian Academy of Arts

**FINE ARTS AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF
SCHOOL STUDENTS'
SCIENTIFIC WORLD OUTLOOK**

Summary:

The article analyzes the results of domestic researches in the field of psychology and education science, based on which the author considers the role of visual cognition of the world that enhance school students' thinking and form successful experience of self-exploration of the reality by practical work in the field of fine arts.

Keywords:

real, surreal, fine arts, visual, graphic charter, art education, psychological characteristics of artistic creativity, didactics.

Значение современных исследований в области визуального как инструмента познания области изобразительного искусства усиливается пропорционально развитию нового жизненного сценария человечества, определяемого информационными технологиями и каналами цифровой трансляции. Это обстоятельство обуславливает изменение образовательного компонента зрительного осмысления реального и ирреального мира, используя который человек может познавать все явления природы и особенности общественного развития. Поэтому просветительская составляющая искусства весьма актуальна в современном образовательном пространстве и проливает свет на взаимосвязь изобразительного искусства с философией, теорией культуры, эстетикой, иными сферами знаний, снимая вопрос о том, для чего изучают изобразительную грамоту в школе.

Если подходить к обучению изобразительному искусству потребительски, то можно определить достаточное число профессий, освоение которых не требует наличия знаний в области рисования либо касается незначительного набора примитивных представлений о пропорциях, перспективе, колористике, теории теней и пр., которые могут быть изложены в процессе получения профессии.

Основанием, оправдывающим присутствие изобразительного искусства в школе, является его образовательно-развивающая характеристика, позволяющая видеть в нем не просто развитие навыков восприятия профессионального искусства, пассивного созерцания и пояснения рассматриваемых сюжетов. Смещение педагогического процесса в сторону творчества объясняет утрату актуальности репродуктивного и создания наивных образов, успешно производимых в младших классах. Сегодня школьники взрослеют очень рано, их интеллектуальный и эмоционально-творческий потенциал становится более зрелым уже на раннем этапе обучения. Дети прекрасно понимают серьезность обучения и сущность какого-либо образовательного предмета. Таким образом, образовательные цели обучения изобразительному искусству можно сформулировать как:

– дальнейшее ознакомление с основами изобразительной грамоты (основными понятиями, законами и теориями);

– формирование в процессе рисования с натуры естественно-научной картины окружающего мира в сознании учащихся (следует отметить важность рисования с натуры как фактора формирования научного и гуманистического мировоззрения). В то время когда человечество может существовать в иллюзорном, проектируемом мире при помощи компьютера, возвращаться в реальные условия становится все труднее, и постепенно компьютерные технологии становятся хозяевами положения, незаметно сражаясь с человеком, определяя его киберсущность;

- овладение основными методами проектной деятельности;
- гуманитарное образование, художественно-эстетическое воспитание и формирование практических умений и навыков, подготовка школьников к творчеству и общественно полезному труду в любой сфере человеческой деятельности.

Цели обучения могут определять содержательный фактор, позволяющий оценить значимость того или иного учебного материала. Это, в свою очередь, позволяет судить о том, нужно ли включать материал в программу основного или факультативного курса или следует вовсе исключить его из программы, определить уровень изучения и планировать уровни обученности.

Цели образования существенно влияют и на структуру образовательной области «Искусство», на соотношение его структурных элементов и тем самым определяют стиль мышления, формируемый у обучаемых.

Изобразительное искусство как гуманитарное знание представляется творческим предметом. Следовательно, курс обучения должен строиться на практической, деятельностной основе. В обучении изобразительному искусству, точно так же как и в науке, эксперимент и практика являются источником знания (то есть исходным пунктом учебного познания) и критерием истины (завершающим этапом учебного познания). Наконец, рисование имеет важное политехническое значение, вследствие чего специальное изучение основ изобразительной грамоты необходимо с точки зрения целей обучения.

Цели и принципы преподавания изобразительного искусства реализуются посредством поддержания дисциплины в педагогическом процессе. Поэтому уровень научного обеспечения курса должен соответствовать современному уровню исследований в области искусства и науки, будучи вместе с тем доступно излагаемым обучающимся массовой школы. Модернизация предметной области ИЗО предусматривает не только включение в него изучения современных информационных технологий, но и пояснение особенностей классического (в большей части – традиционного) искусства с помощью актуальных педагогических технологий и приемов, обеспечивающих обобщение и систематизацию полученных знаний. При этом отбор конкретного учебного материала должен производиться в зависимости от возрастных особенностей учащихся.

Вопросы психологии, дидактики и методики обучения ИЗО. Обучение изобразительному искусству представляет педагогический процесс, в ходе которого учащиеся под руководством учителя овладевают систематизированными знаниями в области изобразительных основ, умениями и навыками по применению этих знаний на практике, обращению с различными художественными техниками и материалами, широко используемыми в современной повседневной жизни.

Обучение является двусторонним процессом, составленным из деятельности учителя (преподавание) и учащихся (учение), результатом которого становится получение общего художественно-эстетического образования, формирование научного мировоззрения учащихся и подготовка их к жизни.

Для правильной научной организации учебного процесса учителю необходимы хорошие знания не только теоретических основ в области изобразительного искусства и методики его преподавания, но и закономерностей процесса обучения, обусловленных психологически, особенностей становления знаний, формирования умений, навыков, специфики развития мышления. Успешное решение воспитательных задач в период обучения определяется знаниями психологических закономерностей процесса формирования личности, возрастных особенностей и индивидуальных различий психического развития детей; направленностью личности учащегося (интересы, склонности, отношение к учению, труду, коллективу и самому себе); волевыми и эмоциональными качествами (самостоятельность суждений и действий, инициативность, настойчивость, целеустремленность, уровень эмоциональности, глубина переживаний и пр.); особенностями познавательной деятельности и умственного развития (внимание, память, мышление и речь, воображение, способности).

Организирующему процесс обучения важно знать современные концепции психического развития личности. Актуальные отечественные исследования в области психологии предполагают, что психологические свойства личности являются следствием влияния окружающего мира, обучения, воспитания и внедряются в сознание извне. Что же касается задатков и способностей, типологических свойств нервной системы (темперамент, особенности памяти, некоторые особенности характера), то в их формировании признается совокупное влияние наследственности и среды воспитания. Они представляют собой «слепок» наследуемого генетического материала и результаты влияния среды, условий реализации полученной информации. Отечественные психологи исходят из признания психических особенностей человека как формирующихся в большей степени прижизненно за счет социального опыта человека, условий его существования.

Особо значимы для психического развития воспитание и обучение, поскольку их взаимосвязь представляет собой целенаправленный процесс воздействия одного поколения на другое с целью становления определенных личностных качеств, интересующих общество.

При этом человек рассматривается как деятельное существо, а не как объект влияния окружения. Психику человека определяют не внешние воздействия, а процесс его взаимодействия со средой, осуществляемый путем его деятельности. Поэтому говорить допустимо не столько о воздействии среды, сколько о процессе взаимодействия человека и окружающей среды.

Исследования в области психологии позволяют признать человека способным сознательно изменять свою личность в процессе самовоспитания, будучи не изолированным, а взаимодействующим с окружающей средой. Сегодня, находясь в достаточно агрессивной среде информационных технологий, молодому человеку весьма трудно объективно смоделировать свои потребности и интересы. В связи с этим все предметные образовательные области направлены на мотивирование обучающихся к научному познанию мира, в том числе и путем изобразительной деятельности.

Развитие способностей человека является важным условием психического развития. Также условием развития являются врожденные особенности физиологии мозга и нервной системы, хотя они и не гарантируют развития способностей. Формирование и дальнейшее развитие способностей человека определяются условиями существования, обучения и воспитания человека. Тем не менее одинаковые условия жизни и деятельности людей не означают становления одинаковых интеллектуальных способностей. Значение имеет решение проблемы соотношения воспитания и обучения, с одной стороны, и развития – с другой. Исследователями установлено, что умственное развитие зависит от биологического созревания ребенка, и этот факт необходимо учитывать в учебно-воспитательной работе. Поэтому в российской системе образования изучение изобразительного искусства начинается с раннего возраста. Этим же объясняется и ступенчатое построение всего курса обучения изобразительному искусству.

Обучение не может игнорировать внутренние законы развития. Следует помнить, что возможности обучения широки, но не безграничны. Обеспечением психического развития школьника является преодоление противоречий между желаемым и действительным, личным и общественным.

Процесс психической деятельности преодолевает такие противоречия, и школьники постепенно поднимаются на более высокие уровни интеллектуального развития. Отдельные периоды развития ребенка оцениваются как максимально благоприятные для развития психики. Считается, что для становления определенных видов психического развития есть оптимальные сроки. Например, в работах Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева такие периоды называются сензитивными: период развития речи захватывает промежуток от 1 до 5 лет, модельное мышление формируется в 11–13 лет, абстрактно-логическое мышление устанавливается от 15 до 20 лет [1, с. 135]. В нашем случае учащийся 8-го класса уже подготовлен к рациональному абстрактно-логическому освоению реальных процессов. По мере развития человека его психика становится все более устойчивой и обретает качества единства, что определяет образование каких-либо личностных черт и склонность к творчеству.

Большой вклад в области изучения возрастной иерархии в психологию искусства внес известный ученый академик В.С. Кузин, который считал одной из важнейших задач обучения ИЗО изучение психологического воздействия на формирование личности, ее мировоззрения, убеждений, идеалов. «Психические процессы включают в себя явления, связанные с непосредственной познавательной деятельностью: ощущения, восприятия, мышление, речь, память, воображение» [2, с. 20]. Психика, будучи пластичной, обеспечивает целенаправленные изменения в условиях обучения и воспитания. При недостаточном развитии какой-либо из ее функций усиленно развиваются другие функции, будучи компенсирующимися. Например, дефекты зрения компенсируются обостренным развитием слухового анализатора, а ошибки памяти можно компенсировать за счет жесткой организации работы. Все это необходимо учитывать в процессе обучения.

Характерные виды деятельности учащегося в определенном возрасте следует учитывать как обуславливающие психологические особенности, что позволяет педагогу применять методы, соответствующие возможностям школьника в учебно-воспитательной работе и обеспечивающие максимальный педагогический эффект. Естественно, что в таком случае следует принимать во внимание индивидуальные различия и уровни развития учащихся, особенности их психической организации.

Решая проблемы развития способностей ребенка, учителю необходимо обращать внимание на взаимосвязь умственного развития и формируемого знания как платформы мышления, становление приемов умственной деятельности, обеспечивающих формирование знаний. Критериями умственного развития можно признать:

- скорость процесса усвоения пройденного материала, обучаемости;

- скорость мышления, которую можно определить количеством и характером рассуждений, приводящих к формулировке закономерностей;
- анализ и синтез в мыслительной деятельности;
- перенос приемов умственной деятельности с одного объекта на другой;
- умение самостоятельно обобщать полученные знания, классифицировать изучаемое.

Высокий уровень умственного развития характеризуется межпредметным обобщением умственных приемов, создающим условия для широкого их переноса с одного учебного предмета на другой (например, перенос обобщенного приема изучения цветowych и рефлексивных явлений в изобразительном искусстве на изучение химических и физических явлений взаимодействия света и цвета). Любой предмет необходимо преподавать так, чтобы процесс обучения способствовал активизации мыслительных способностей школьников. Знание критериев умственного развития определяет возможности педагога в выборе методов и приемов обучения, содействующих развитию перечисленных критериев мышления и позволяющих корректно оценивать и контролировать результаты учебной деятельности, развивающей умственные способности учащихся.

Благодаря исследованиям психологов и педагогов можно сделать вывод, что в процессе обучения необходимо вооружать учащихся не только системой знаний, но и системой познавательных умений, то есть приемов умственной деятельности.

Организуя обучение изобразительному искусству, нужно обращать внимание на психологические особенности обучения, определяемые содержанием учебной дисциплины. Осмысление сущности и структуры изображаемого требует от школьников способности выполнять мыслительные операции моделирования, абстрагирования и т. п., что и определяет творческое и художественно-эстетическое мышление, операции которого способны формироваться в процессе обучения и развиваться с возрастом.

Психологические особенности процесса обучения заключаются и в творческой деятельности школьника, потому что в изобразительном искусстве гораздо более ярко, чем в других предметных случаях, используются модели и знаковые конструкции (поскольку изображается не то, что реально наблюдаемо, а то, что человек знает о предметах и явлениях). В таких случаях от школьников требуется совершение пути от фантазии и знаковых изображений в реальности к построению воображаемых предметов и явлений. Кроме того, значимой спецификой, определяющей процесс обучения изобразительному искусству, можно считать его эмоциональность, связанную с показами приемов творческой работы и самостоятельным выполнением работ школьниками.

Все эти особенности следует принимать во внимание, организуя восприятие обучающимися предлагаемого материала, так как работа учителя направлена на становление мыслительных операций школьников (формализация, абстрагирование, сопоставление и т. п.).

Каждый этап обучения предполагает создание фонда мыслительных операций, которыми постепенно овладевают учащиеся. Это позволяет проектировать новые мыслительные операции, владеть которыми школьники смогут после изучения нового материала. Например, в 8-м классе развивающее обучение формируется в соответствии с возрастными психическими особенностями и определяется чувственно-конкретным восприятием. Но следует не забывать о том, что уровень абстрактного мышления только начинает определяться (в большинстве случаев у девочек, так как мальчики в этом возрасте способны мыслить абстрактно-логическими категориями). Преобладает наглядно-образное мышление, что требует опоры на чувственно-конкретное восприятие при изучении перспективы, объемно-конструктивных характеристик предметов и работы с наглядностью [3].

Тем не менее педагогам необходимо проводить целенаправленную работу, формирующую у школьников умения сравнивать и анализировать с целью установления существенных признаков возможной классификации явлений и предметов. Необходимые для этого интеллектуальные умения в области изобразительной деятельности могут быть развиты до высокого уровня, раскрывая познавательные способности учащихся, обеспечивая творческое развитие. У школьников, подготовленных к усвоению и обработке возрастающего объема визуальной информации, должны вырабатываться навыки выполнения сложных операций переноса знаний и умений в области изобразительного искусства в сферу приобретения знаний по другим предметным курсам.

В этом смысле важны моменты выработки умений систематизации, обобщения, самостоятельной работы с источниками информации и создания суждений.

Формирование художественно-эстетического интереса к изобразительной деятельности. Одним из важных стимулов познания нового является интерес, используя который можно развивать интеллектуальную активность, память, воображение, внимание и сосредоточенность. Интерес учащихся к какой-либо предметной области успешно используется в становлении морально-волевых качеств и развитии личности в целом.

Проблема воспитания познавательного интереса в настоящее время приобретает особенное значение в связи с осуществлением полного перехода на новые образовательные стандарты. Характерная особенность познавательного интереса к изобразительной деятельности состоит в том, что он носит интеллектуально-эмоциональный характер: направлен на выявление в интересующем субъекта предмете новых сторон, объяснение смысла явлений, выявление связи причин и следствий.

Позитивное отношение школьника к процессу учения определяется познавательным интересом, направленным как в область конкретных знаний по предмету, так и к процессу обучения в целом. В случае, если педагогу удастся пробудить интерес к учебной дисциплине, формируются предпосылки для самостоятельного творчества учеников, стремящихся преодолеть сложности на пути познания. Если же интерес не активирован, то любая информация не вызывает положительных эмоций и проходит, не оставляя следов, вне участия обучающихся.

Возникновение интереса к изобразительному искусству у младших школьников обеспечивается использованием наглядных материалов на уроках, самостоятельным выполнением творческих заданий и личностными качествами педагога. Для старшеклассников ни показы, создаваемые учителем, ни самостоятельные работы уже не имеют решающего значения. В этом возрасте более значимо осмысление знаний в области искусства, опосредованных повседневной жизнью. Многие старшеклассники проявляют интерес к изобразительному искусству, связывая данную предметную область с выбором будущей профессии, и желают специализироваться в области изучения проблем изобразительного искусства.

Исследования отсутствия интереса школьников к изобразительному искусству обнаружили, что для значительного количества учащихся данный предмет крайне труден в силу отсутствия способностей к изображению, хотя есть потребности и мотивация. Кроме того, отношение части взрослых к изобразительному искусству как к терапии или развлечению, чему-то несерьезному снижает желание учиться.

Проведенный анализ ответов школьников позволяет сделать вывод, что факторами, определяющими преподавание предмета как способного заинтересовать, являются качества личности педагога и увлекательное изложение материала во время занятий. «Интересным преподаванием» учащиеся называют совокупность факторов, определяющих уровень методики преподавания [4]. Такими можно считать высокую профессиональную квалификацию педагога, системность изложения изучаемого школьниками материала, привлечение внимания обучающихся созданием проблемных ситуаций на уроке, организацию самостоятельной работы, выполнение творческих заданий, создание условий, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся путем обсуждения прочитанных книг, интересующих фильмов, выставок, самостоятельных наблюдений за явлениями природы.

В числе причин, обуславливающих отрицательное отношение к предмету, учащиеся старших классов называют нехватку знаний, которые должны были сформироваться ранее. Отсутствие или неполнота таких представлений собой препятствия в освоении текущего материала, в силу непонимания которого может сформироваться негативное отношение к учебной дисциплине как таковой. Кроме того, ложная второстепенность изобразительного искусства в системе школьных дисциплин зачастую приводит к низким результатам.

С целью выявления путей развития познавательного интереса к предмету учащимся задавался вопрос: «Что нужно сделать, чтобы уроки изобразительного искусства стали более интересными?» Становление стабильного, глубокого интереса к учебной дисциплине определяется применением системы методов, способных активизировать внимание учеников и мышление школьников. Также плодотворным оказывается применение приемов, формирующих позитивные эмоции, поднимающие самооценку учащихся и тем самым позволяющие раскрыть значимость определенных знаний предметной области как актуальных в настоящее время.

Творческие, эффективно работающие учителя в целях развития познавательных интересов применяют разнообразные методы обучения, в том числе работу на планшетах, интерактивных досках и пр. Поэтому важно учитывать особенности возраста обучающихся, уровень развития мышления, определяющий индивидуальность и уровень художественно-эстетической подготовки школьников.

Старшеклассники, как показывают наблюдения, в большинстве своем стремятся к конкретной деятельности, практике, воспринимаемой ими как подготовка к самостоятельной жизни. В результате максимально интересными в этой среде становятся успешные демонстрации и презентации творческих работ, пошаговые показы процесса выполнения каких-либо домашних заданий (эскизы, этюды) и выполнение творческих заданий, свидетельствующих об усвоении получаемых в процессе обучения знаний. Тем не менее для них также важны вопросы и задачи, стимулирую-

щие получение новых знаний, так называемые «ежедневные открытия», позволяющие вырабатывать умения самостоятельного формулирования задачи и объяснения наблюдаемых явлений. Например, изучая тему «Теории теней», шестиклассники способны работать над задачами, раскрывающими:

- особенности формирования теней, создаваемых разными источниками света;
- изменение воспринимаемого цвета предмета в зависимости от цвета и освещения предметного окружения;
- специфику распределения тени в соответствии с объемом предмета;
- эстетическую сущность композиционных построений в произведениях различных авторов.

В связи с утратой учебной дисциплины «Черчение» в школе учащиеся 7 и 8-го классов с интересом относятся к освоению достаточно большого раздела, связанного с дизайном (графическим, архитектурным, средовым, коммуникативным и пр.). Возникновение интереса в школьном возрасте зависит от эмоционального тона познавательной деятельности. К сожалению, иногда приходится наблюдать, как интересные по содержанию задания (например, задания на свободную тему) подаются учителем бесстрастно, безразлично и поэтому не вызывают у учащихся соответствующего отклика. Это происходит и тогда, когда учитель оказывается неспособным показать проблему задания, методические «ключи» и практическое значение его решения. Полезно предложить учащимся самим произвести анализ выполненных творческих работ. Подобные занятия представляют для развития познавательных интересов и становления творческой деятельности гораздо более перспективную работу по сравнению с решением абстрактных задач.

Возникновению и развитию познавательного интереса учащихся способствует организация их самостоятельной работы с дополнительной литературой, альбомами по искусству, научно-популярными брошюрами, журналами, учебными пособиями, электронными приложениями и т. п. Учителю необходимо планировать эту работу с учащимися при составлении тематических планов по каждому разделу школьного курса ИЗО. Результаты деятельности учащихся непременно должны проверяться, обсуждаться и оцениваться в классе в той или иной форме.

Опыт творчески работающих учителей и проведенные исследования показывают, что в каждом классе целесообразна организация систематических экскурсий в музеи и выставочные залы, экскурсии на природу, а также широкомасштабная выставочная деятельность самих школьников.

Результаты выставочной деятельности анализируются в классе. Лучшие работы могут быть представлены на школьной выставке или олимпиаде. Во всех случаях учащимся необходимо осознавать заинтересованность педагога в результативности их самостоятельной работы. Для того чтобы познавательные интересы учащихся развивались, необходимо создать поддерживающую обстановку, способную стимулировать творческую работу учеников, стимулирующую их не только к получению новых знаний, но и к развитию познавательных умений, наблюдению, способности экспериментировать, расширению восприятия, формулированию образных задач. Именно в таком контексте формирование обобщенных познавательных умений у школьников приобретает серьезное значение.

Важным фактором, определяющим отношение учеников к предмету, является личность учителя. Отношение многих учеников к предмету зависит от того, насколько интересно он преподается. Если в школе работает учитель, любящий свой предмет, этот предмет привлекает внимание многих школьников. Деятельность учителя на уроке, в которой наиболее ярко проявляются его личностные качества, и организованная им познавательная учебная активность учащихся являются основными источниками возникновения у школьников интереса к предмету, их мотивации к занятиям изобразительным искусством.

Ссылки:

1. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. 576 с.
2. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания. М., 1998. 336 с.
3. Ломов С.П. Дидактика художественного образования. М., 2010. 103 с.
4. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности : в 2 т. М. ; Воронеж, 2005. 455 с.

References:

1. Leontiev, AN 1972, *Problems of development of the psyche*, Moscow, 576 p.
2. Kuzin, VS 1998, *Fine art and technique of its teaching*, Moscow, 336 p.
3. Lomov, SP 2010, *Didactics of art education*, Moscow, 103 p.
4. Feldstein, DI 2005, *Psychology of human development as a person: in 2 vols.*, Moscow, Voronezh, 455 p.