

Аль Мохаммедави Хайтам Саад Хасан

аспирант

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский

Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарева»

г. Саранск, Республика Мордовия

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ РОССИИ

Аннотация: в статье рассмотрена проблема обучения художественному творчеству в российских школах. Автором также представлены эстетические традиции художественного образования в России.

Ключевые слова: художественное творчество, начальная школа, обучение, педагогическая концепция, философско-мировоззренческий уровень, теоретико-педагогический уровень, инструментально-технологический уровень.

В последние десятилетия актуальной является проблема определения концептуальных основ развития художественного творчества. Поскольку процесс обучения – феномен педагогический, то речь должна идти о педагогической концепции.

Согласно определению Е.В. Яковлева, «...педагогическая концепция – это сложная, целенаправленная, динамическая система фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в условиях современного образования» [15, с. 10]. Ученые, исследовавшие сущность и структуру педагогических концепций (В.В. Краевский, Е.Н. Степанов, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и другие), отмечают, что концепция обладает иерархической структурой.

Анализ исследований, названных учеными приводит к выводу о том, что в структуре педагогической концепции можно выделить *три уровня* [13; 14].

1. *Философско-мировоззренческий уровень* включает: ценностные ориентиры, мировоззренческие положения, ментальные установки, философские направления, которые определяют особенности фундаментальных положений, на которых базируется концепция. В основе концептуальных положений развития художественного творчества лежат, *во-первых*, представления о прекрасном, об отношении художественного творчества и действительности, об особенностях постижения мира и человека посредством художественного творчества.

Во-вторых, с позиций философско-мировоззренческого уровня чрезвычайно важны представления о том, каким образом человек учится отображать окружающий мир средствами художественного творчества. При *одном подходе* важной признается гармонизация внутреннего мира художника, творца, автора, его ценностное отношение к миру и человеку, философское осмысление им действительности как гармоничного целого, восприятие в неразрывной связи прошлого и настоящего. При *другом подходе* акцент делается на освоении различных техник изображения природы и человека, на оттачивании мастерства художника. Считается, что в результате он сможет выразить любую мысль, передать с помощью художественных средств любые эмоциональные состояния.

В-третьих, чрезвычайно важными являются представления об основах взаимодействия учителя (воспитателя) и ученика (воспитанника). Такое взаимодействие может либо базироваться на безусловном авторитете учителя, либо быть основано на признании за учеником (воспитанником) права на выбор собственного пути в искусстве, на самовыражение, на творческую самореализацию.

В современной России процесс развития художественного творчества базируется на таком течении в эстетике, как *реализм*. Само понятие реализма имеет в своей основе *категорию реальности* – всего, что существует независимо от познавательных возможностей человека. В художественном творчестве России термином «реализм» обозначают особое художественное направление, где боль-

шое значение придается *сходству изображения объекту*. При этом используемые автором (художником) средства выразительности достаточно разнообразны для того, чтобы передать и эмоциональные переживания героев картин, и собственное отношение художника к изображенному на картине. *Реализм* также *предполагает* поиск сюжетов в окружающей человека жизни, исходя из того, что представленное в художественном произведении должно быть узнаваемо зрителем, близко ему, и благодаря этому воздействовать на его эмоциональную сферу. Стремление передать жизнь в ее многообразных проявлениях, сделать понятным и доступным для широкого зрителя авторский замысел являются основными задачами художника-реалиста.

Эстетические традиции российского образования всегда основывались на представлениях о *единстве доброго и прекрасного*.

Для реалистического художественного творчества России характерно следующее представление о прекрасном как *эстетической категории*: *Во-первых*, как писал Ю.Б. Боров: «Явления можно считать прекрасными, когда они в своей конкретно-чувственной целостности выступают как общественно-человеческие ценности, воплощающие утверждение человека в мире, ... способствующие гармоничному развитию личности, возникновению и наиболее полному проявлению человеческих сил и способностей» [3, с. 271]. В данном высказывании прослеживается связь прекрасного с ценностями, подчеркивается этический потенциал прекрасного. Художественное творчество всегда являлось мощным средством воспитания в целом и социального воспитания, в частности.

Во-вторых, другой важной эстетической традицией российского образования является представление об искусстве как особом способе постижения действительности, в котором ведущую роль играют внелогические формы, такие как *эмоции, инсайт, эмпатия, переживание*. Такой подход ориентирует художника на поиск выразительных средств, с помощью которых можно облагородить чувства человека. Художественное творчество выступает контекстом диалога между автором (художником) и зрителем, между разными культурами и эпохами.

В реалистической традиции акцент делается на освоение различных техник изображения природы и человека, на оттачивании мастерства автора (художника). Считается, что в результате он сможет выразить любую мысль, передать с помощью средств художественного творчества любые эмоциональные состояния. Поэтому самое серьезное внимание уделяется обучению художественным приемам, позволяющим не только возможно более точно передать сходство с объектом, но расставить акценты таким образом, чтобы сделать явной для зрителя (читателя, слушателя) определенную идею. На решение этой задачи направлены *композиционные* и *колористические* приемы.

В русской эстетической традиции автор (художник) рассматривается как выразитель определенной идеи, представленной в его художественно-творческом произведении в единстве этического и эстетического, при этом акцент делается на максимальном использовании выразительных средств в рамках какой-либо одной техники (например, живописи маслом либо акварелью).

Важнейшим компонентом процесса развития художественного творчества является взаимодействие учителя (воспитателя) и обучающегося (воспитуемого). В России в основе педагогического взаимодействия лежит идея *субъект-субъектных отношений*. С этой позиции обучающийся рассматривается как активный участник воспитательно-образовательного процесса, имеющий право на собственную точку зрения, на собственный путь в художественном творчестве. Однако, возможности самовыражения ограничиваются необходимостью осваивать лишь строго определенные художественные приемы.

2. *Теоретико-педагогический уровень* – это уровень подходов к планированию, организации, проведению и анализу обучения вообще и принципов обучения, в частности. Основу обучения художественному творчеству в рамках академического направления составляют концептуальные положения и принципы классической дидактики. Отбор и конструирование содержания обучения осуществляются на основе линейного подхода, при котором каждая тема рассматривается лишь однажды и не предполагает возвращения к ней впоследствии на

более высоком уровне. При отборе и конструировании содержания обучения организаторы образовательного процесса ориентируются на *принцип систематичности и последовательности*. Однако при этом учитывается лишь логика развития художественного творчества (при изучении истории художественного творчества) и логика изложения теоретических знаний (при изучении теории художественного творчества), но не логика восприятия и понимания материала обучающимися. Классическая логика изложения материала «от простого – к сложному», «от легкого – к трудному» облегчает восприятие обучающимися теоретического материала, но не дает возможности проследить развитие тех или иных эстетических идей, жанров, изобразительных техник, направлений и течений в художественном творчестве. В содержании обучения недостаточно материалов, раскрывающих философские основы различных течений в живописи, графике, скульптуре и других видах художественного творчества.

Классический дидактический *принцип наглядности* реализуется в том, что на теоретических занятиях предьявляются репродукции картин, графических работ, скульптурных изображений, а на практических занятиях большое внимание уделяется показу приемов работы с живописными материалами, демонстрации различных техник живописи, принятых в реалистическом художественном творчестве. Уделяется время анализу индивидуальной манеры различных направлений художественного творчества (рисунка и живописи разных художников и так далее).

Принцип сознательности в обучении реализуется в процессе анализа произведений художественного творчества по определенным правилам, при этом уделяется внимание всем аспектам произведения (общему замыслу, композиции, колориту и тому подобное). Обращается внимание на типичные признаки того или иного жанра, направления в художественном творчестве. Однако принципы классической дидактики не позволяют уделить внимание пониманию художественного произведения как феномена определенной культуры, выражающего менталитет народа, его философию, особенности отношения к окружающему миру и к человеку.

Принцип взаимосвязи теории и практики реализуется, прежде всего, через организацию процесса обучения художественному творчеству. Процесс обучения художественному творчеству с точки зрения содержания проектируется и реализуется как сочетание теоретических и практических занятий. Большое значение придается систематическим занятиям по теории и истории искусства. Следует отметить, что в России опора на данный принцип реализуется более последовательно, чем в Ираке.

Среди *методов обучения* преобладают *традиционные*. На теоретических занятиях это преимущественно *словесные методы* – это лекция, беседа. На практических занятиях много времени отводится на копирование классических произведений живописи, на отработку навыков реалистической манеры письма. Недостаточно используются информационно-коммуникационные технологии, интерактивные и герменевтические методы обучения, позволяющие выявить и раскрыть культурные смыслы художественных произведений искусства, глубже понять их содержание.

Для *традиционного направления* наиболее перспективными представляются идеи *проблемного обучения* и *смысловой дидактики*. Проблемное обучение позволит реализовать в процессе обучения учащихся художественному творчеству идеи диалога культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер), позволяющие лучше понять «иную» культуру, а через нее – свою собственную национальную культуру, добиться гармоничного сочетания «традиционное – инновационное», «западное – восточное» на основе художественного языка, позволяющего выразить сущность и специфику национальной культуры и в тоже время понятного любому человеку. По М.М. Бахтину, одна культура ставит вопросы другой культуре. Эти вопросы должны носить проблемный характер. Решение этих задач может быть достигнуто путем поиска обучающимися ответов на проблемные вопросы. Смысловая дидактика, активно разрабатываемая в настоящее время в России Е.Г. Беляковой, А.Ф. Закировой, позволит обратить обучающихся к смыслам культуры, выраженным в художественных произведениях, «открыть»

значимость творений авторов (художников и скульпторов) для современного человека, обеспечит более глубокое понимание этих произведений и социокультурного контекста, в котором они создавались, и поможет обучающимся выразить свои идеи, свой внутренний мир средствами художественного творчества [2; 6].

Ключевым в рамках традиционного направления выступает *принцип интеграции* знаний из разных областей с целью достижения глубокого понимания сущности художественного творчества как способа постижения мира и человека и как действие преобразования внутреннего мира человека.

Реализация *инновационного направления* предполагает широкое внедрение в процесс обучения достижений современной дидактики. Наиболее перспективным при этом представляется обращение к идеям *эвристического* и *проблемного обучения* и смысловой дидактики. *Эвристическое обучение*, разработкой которого в России занимается А.В. Хуторской, является наиболее перспективным в плане развития образного мышления, художественного видения, умения находить нестандартные решения традиционных художественных задач и как результат – это реализации их творческого потенциала, формирования у них собственного стиля художественного творчества [12].

Для достижения целей обучения художественному творчеству в рамках инновационного направления необходима ориентация на дидактический *принцип активности* в обучении. Важным является *принцип индивидуализации обучения*, реализация которого позволит обучающемуся выработать собственный стиль художественного творчества.

Следует отметить, что разработка дидактических основ обучения учащихся в рамках *инновационного направления* в настоящее время составляет одну из перспектив развития художественного образования в России, поскольку пока преобладает подход к организации обучения художественному творчеству с позиций классической дидактики.

3. *Инструментально-технологический уровень* – это уровень различных техник художественного творчества (выполнения рисунка, техник живописи, выполнения скульптурных произведений), а также методики обучения рисунку,

живописи, скульптуре, различным видам декоративно – прикладного искусства и так далее.

Можно утверждать, что *философско-мировоззренческой основой* данного уровня является представление о том, что главное в художественном творчестве – это наличие у автора (художника) собственного видения мира и человека, оригинальных идей и нестандартных замыслов, а художественно-творческие техники – это лишь средство для самовыражения автора (художника). Поскольку каждый автор (художник) – это уникальный творец, то и техники могут быть самыми разнообразными. Это положение «подкрепляется» и расширением арсенала средств, находящихся в распоряжении современного автора (художника), в который включаются компьютерные технологии.

На *инструментально-технологическом уровне* разработаны лучше всего концептуальные основы обучения школьников художественному творчеству в рамках изобразительного искусства. Так, подробно разработаны методики обучения рисунку и живописи, рисованию с натуры, по воображению, по памяти, выделены и подробно описаны этапы работы над художественными произведениями (С.В. Анчуков, О. Вартанова, Н.Н. Волков, Ж.С. Кенесарина, Г.Ю. Коробко, Н.Н. Лукин, Л.Б. Михаленко, Н.Н. Ростовцев, А.В. Свешников). Однако современное состояние таких концепций характеризуется тем, что методики обучения являются авторскими и имеют ярко выраженный индивидуальный характер, поскольку их носителями являются художники-мастера. Преобладающей формой обучения является индивидуальная, предполагающая непосредственное взаимодействие обучающегося и учителя. Учитель обучает собственной манере выполнения рисунка, а не формирует у него (обучающегося) собственный стиль. Кроме того, авторы таких методик, имея высокий уровень подготовки в области изобразительной деятельности, опираются при их разработке на закономерности изобразительного искусства, а не на педагогико-психологические закономерности, что не позволяет полностью реализовать потенциал данных методик [1; 4; 5; 7–11; 13].

Подводя итог сказанному, отметим, что определение концептуальных основ развития художественного творчества в системе начального школьного образования России предполагает выделение трех уровней: философско-мировоззренческого, теоретико-педагогического и инструментально-технологического.

На *философско-мировоззренческом уровне* процесс развития художественного творчества базируется на *трех группах философских представлений*: 1) представления о прекрасном, об отношении художественного творчества и действительности, об особенностях постижения мира и человека посредством художественного творчества; 2) представления о том, каким образом человек учится отображать окружающий мир средствами художественного творчества; 3) представления об основах взаимодействия учителя и ученика (обучающегося).

На данном уровне можно *выделить* следующие эстетические традиции художественного образования в России: 1) представления о единстве доброго и прекрасного; 2) представления о художественном творчестве как особом способе постижения действительности, в котором ведущую роль играют внелогические формы (эмоции, инсайт, эмпатия, переживание); 3) представления об авторе художественного произведения как выразителе определенной идеи, представленной в его произведении в единстве этического и эстетического.

В России в основе педагогического взаимодействия лежит идея *субъект-субъектных* отношений.

На *теоретико-педагогическом уровне* дидактические положения обуславливают особенности отбора содержания обучения, соотношение теоретических и практических дисциплин, предпочтение тех или иных форм обучения, выбор форм, методов, приёмов, средств, техник и технологий обучения как способов организации взаимодействия учителя и обучающегося, построение межпредметных связей. Дидактические положения базируются на выводах современной психологии о закономерностях восприятия и отражения объективной реальности.

На *теоретико-педагогическом уровне* в обучении художественному творчеству в системе начального образования можно отметить следующие особенно-

сти: 1) цель обучения состоит в достижении высокого уровня владения художественным творчеством, в овладении обучающимися разнообразными умениями; 2) содержание обучения состоит в опоре на академическое направление в обучении изобразительному искусству; 3) методы обучения, в большинстве своем, строятся на основе классической дидактики; 4) принципы обучения вообще также опираются на классические дидактические принципы.

В художественном образовании России, *во-первых*, преобладающим является академическое направление, которое доминирует на протяжении всего срока обучения; *во-вторых*, традиционное направление играет вспомогательную роль и выстраивается на закономерностях академизма.

На *инструментально-технологическом* уровне определяются различные техники художественного творчества.

Обучение художественному творчеству в российских школах *состоит в следующем*: 1) методики развития художественного творчества являются авторскими и базируются на закономерностях изобразительного искусства при подчиненной роли психолого-педагогических закономерностей; 2) учитель обучает ребенка собственной манере развития художественного творчества.

Содержание обучения изобразительному искусству в российских школах состоит в том, что, при обучении изобразительному искусству в значительной степени, учитываются психологические закономерности, в первую очередь, закономерности восприятия и отражения окружающей действительности.

Список литературы

1. Анчуков С.В. Многоуровневая подготовка педагога изобразительного и декоративно-прикладного искусства: Монография: В 2 ч. Ч. 1. Прологомены к многоуровневой подготовке педагога пространственно-пластических искусств / С.В. Анчуков. – СПб.: Ризограф НОУ «Экспресс», 2005. – 152 с.

2. Белякова Е.Г. Опыт реализации идей ценностно-смыслового подхода в практике образовательного процесса / Е.Г. Белякова // Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – №5. – С. 42–51.

3. Боров Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Боров. – М., 2002.

4. Вартанова О. Основы живописи: полный курс живописи и рисунка / О. Вартанова. – М., 1994.
5. Волков Н.Н. Мысли об искусстве / Н.Н. Волков. – М.: Советский художник, 1973.
6. Закирова А.Ф. Педагогическая герменевтика: монография / А.Ф. Закирова. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2006. – 328 с.
7. Кенесарина Ж.С. Освоение закономерностей живописного изображения как основа художественного мастерства будущего художника-педагога: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ж.С. Кенесарина. – М., 1999.
8. Коробко Г.Ю. Профессиональная подготовка художников-педагогов в условиях вариативных форм и средств изобразительной деятельности: Дис. ... канд. пед. наук / Г.Ю. Коробко. – Краснодар, 2006. – 193 с.
9. Лукин Н.Н. Обоснование системы методов формирования восприятия цвета в процессе преподавания живописи (при подготовке художника-педагога): Дис. ... канд. пед. наук / Н.Н. Лукин. – М., 1983.
10. Михаленко Л.Б. Формирование художественно-педагогических способностей в процессе подготовки учителей изобразительного искусства в пединститутах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л.Б. Михаленко. – М., 1984. – 17 с.
11. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1980. – 63 с.
12. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А.В. Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 415 с.
13. Цзюй Чжаочунь. Дидактические основы обучения студентов изобразительному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования России и Китая / Цзюй Чжаочунь // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №1.
14. Цзюй Чжаочунь. Концептуальные основы обучения изобразительному искусству студентов педагогических вузов Китая / Цзюй Чжаочунь // Известия ВГПУ. Сер. Педагогические науки. – №10(85). – С. 126–129.

15. Яковлев Е.В. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2006. – 239 с.

16. Цзюй Чжаочунь. Процесс обучения изобразительному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования России и Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://libed.ru/dissertatsiya/1045365-2-obucheniya-izobrazitelnomu-iskusstvu-sisteme-visshego-hudozhestvenno-pedagogicheskogo-obrazovaniya-rossii-kitaya.php> (дата обращения: 21.08.2017).