

© 2013 г. Ю.С. Ушанева
УДК 37

**НАГЛЯДНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ**

**[Visual methods as the main condition
of intensification process of fine arts education]**

The article describes one of the basic principles of didactics – visualization, and its use in the methods of teaching the basics rules of painting. The author notes the importance of this method and some aspects of its practical application. Example of the application of this method is the demonstration, illustration, pedagogical drawing, and the use of special models and training still life. Also considered modern interactive means of visualization, used in the process of training of artist-educator.

Key words: visualization method, the method of demonstration, the method of illustration, pedagogical drawing, means of visualization.

Рассматривая роль наглядности в процессе обучения изобразительному искусству можно отметить, что данному понятию придается значение как метода, разнообразного диапазона средств, но даже принципа обучения. Наглядность была свойственна обучению с незапамятных времен. Можно сказать, что это основной способ передачи знаний от одного поколения к другому. Чешский педагог-гуманист, основоположник научной педагогики Ян Амос Каменский обозначил «золотое правило дидактики» согласно которому наглядность является одним из важнейших условий обучения и наравне с такими другими чувствами, доступным человеку, и влияет на его формирование и развитие.

Тем не менее, задолго до формулировки Каменского, наглядность играла ведущую роль в процессе обучения ремеслу. В Средние века и эпоху Возрождения, когда формировались профессиональные закрытые гильдии, а так же активно работали мастерские известных художников, в которых происходило обучение будущих художников и мастеров декоративно-прикладного искусства метод наглядности был важнейшим в процессе передачи умения и зна-

ний от мастера к ученику. Изучая на начальном этапе основы мастерства, ученик уже начинал воспринимать манеру мастера, повторяя за ним основные приемы работы и находясь по его «идейным» влиянием.

В дальнейшем, метод наглядности продолжал совершенствоваться и в период формирования первых академий, занимающихся подготовкой профессиональных художников, его значение сильно расширилось. Теперь на наглядном примере изучались произведения античных и современных авторов. Много времени отводилось копированию образцов. Такой подход конечно, неоднозначен и до сих пор вызывает споры в среде художников-педагогов. Тем не менее, академическая система обучения изобразительному искусству доказала за многие годы свою эффективность благодаря чему можно придти к выводу о том, что такая трактовка наглядности, как метода обучения изобразительному искусству, так же может быть весьма эффективной.

С развитием науки, в том числе и дидактики, вновь стал вопрос о способах интенсификации учебного процесса, в том числе и в области обучения изобразительному искусству. Теперь метод наглядности приобрел новое значение. Теперь те или иные научные положения и области перспективы, анализа конструкции или анатомии объяснялись при помощи специальных моделей или таблиц, наглядно иллюстрирующие определенное положение изобразительной грамоты или способ ведения работы. Примером этому служат модели братьев Дюпюи, Сапожникова и т.д.

Наглядные методы особенно важны в процессе обучения изобразительному искусству. Особенности обучения изобразительной грамоте, а так же развитие профессионального мышления специалиста в данной области невозможно без использования наглядных методов. На это указывали практически все выдающиеся художники-педагоги, рассматривая проблемы преподавания изобразительного искусства. Такие, например, понятия как ритм, контраст, может быть и возможно усвоить теоретически, но осознать их значимость для изображения и раскрыть множество вариантов их применения практически невозможно без использования наглядных примеров.

К наглядным методам, кроме перечисленного, можно отнести иллюстрацию и демонстрацию. Метод иллюстрации заключается в использовании разнообразных наглядных средств. Это в первую очередь таблицы и схемы. Кроме этого, сюда можно отнести модели, макеты, видеоматериалы. При ис-

пользовании наглядных средств познавательная деятельность зависит от чувственных образов, которые формируются или воспроизводятся с их помощью. Это обстоятельство представляется важным при разработке методик интенсификации процесса обучения основам изобразительной грамоты.

Следует так же отметить, что для применения наглядных средств необходимо использование словесных методов, так как с их помощью становится возможным организовать наблюдение, установить логические взаимосвязи внутри изучаемого материала. Кроме этого, мыслительные операции находятся в значительной взаимосвязи с речью, поэтому использование в некоторых наглядных пособиях поясняющих надписей представляется нам целесообразным.

Использовать наглядные средства необходимо крайне осторожно, так как некачественный наглядный материал может принести больше вреда чем пользы. Исходя из этого, к наглядным пособиям предъявляются особые требования.

Очень четко они были обозначены на примере требований к методическим таблицам у Н.Н.Ростовцева. Согласно этим требованиям следует учесть следующее:

1. Если таблица имеет своей целью донести до обучаемых этапы выполнения какой-либо работы, в ней должны быть отражены те учебные задачи, которые соответствуют каждому из них.
2. Желательно, чтобы каждая таблица или наглядное пособие раскрывали сущность конкретного понятия, а не сразу нескольких.
3. Рисунки, используемые в пособии, выполняются четко и ясно. Изобразительная «сухость» изображения не является недостатком пособия, основным назначением которого служит раскрытие того или иного теоретического положения.
4. В наглядных пособиях целесообразно использование поясняющего текста и заголовков.
5. Очень важен внешний вид самого пособия, опрятность, культура исполнения.

В процессе обучения изобразительному искусству большую роль играют наглядные пособия. Здесь следует отметить, что при использовании авторских наглядных пособий преподавателю необходимо сразу разъяснить студентами смысл. Если на них представлены схемы, поясняющие то или иное понятие изобразительной грамоты то и, например, работы мастеров

приводятся как примеры, иллюстрирующие то или иное положение изобразительной грамоты и учащийся не должен пытаться копировать эти работы. Ему необходимо понять их смысл, и далее осознанно использовать их в своей работе, стремясь каждый раз по-разному решать те или иные задачи изображения. В этом заключается одна из сторон творческого отношения обучаемых к изобразительной деятельности.

Использование различного рода наглядных пособий обусловлено так же самим характером изобразительной деятельности, которая сама по себе достаточно условна. Обучение законам изобразительной грамоты является, в определенной степени, обучением особым условностям изобразительного языка. Владение этими знаниями и дает возможность художнику выражать эмоции, вызываемые у него окружающей действительностью. Поэтому обучение изобразительной грамоте невозможно строить лишь на предметах объективной реальности. Необходимо вести анализ уже созданных изображений, некоторые закономерности изобразительной грамоты легче усвоить прибегая к помощи уже существующих изображений, тем более, если они специально были созданы для подобной цели. Такими изображениями и являются используемые нами наглядные пособия.

Еще одна причина, по которой целесообразно использовать подобные пособия – их доступность. Их изготовление может быть осуществлено непосредственно вручную и не требует особенных дорогостоящих материалов. Они мобильны и удобны в использовании. Такие наглядные пособия позволяют осознать значимость, на первый взгляд абстрактных теоретических положений изобразительной грамоты в раскрытии визуально-эмоционального смысла изображения, безотносительно к сюжетному или предметному его содержанию.

Таким образом, студент приходит к пониманию того, что изображение имеет свою собственную структуру, строящуюся по законам, отличным от восприятия трехмерного пространства и что выразительность художественного произведения зависит, в первую очередь, от того, насколько грамотно организована эта структура. Это не означает, что сюжет или предметное содержание не играют никакой роли в раскрытии сущности произведения. Главное здесь то, что выразительное раскрытие сюжета, если таковой имеется, возможно только при соответствующей организации композиции, а так же целесообразном использовании изобразительных средств.

Наряду с иллюстрацией значительную роль в процессе обучения изобразительному искусству на занятиях живописью играет демонстрация. В отличие от иллюстрации она позволяет рассматривать предметы и явления в их динамике. Эффективность данного метода прошла проверку веками и в современном педагогическом процессе может быть представлена демонстрационными опытами, учебными кинофильмами, мастер-классами и т. д. В Императорской Академии художеств был распространен такой способ демонстрации как одновременное рисование. Суть данного наглядного метода заключалась в том, что одновременно со студентами, аналогичную работу выполнял ассистент преподавателя.

Такие задания выполнялись в натуральных классах, и имели характер длительных учебных штудий. Это позволяло студентам не только точно уяснить этапы работы над учебной постановкой но и познакомиться с техническими приемами и одновременно оценить свою работу относительно заданного уровня. Такой подход можно назвать эффективным и в то же время «демократичным», так как на работу учащегося преподаватель не оказывает непосредственного влияния, тем не менее весь процесс работы над изображением становится максимально прозрачным и доступным.

В практике преподавания изобразительного искусства широкое распространение получило так называемое педагогическое рисование.

Различают несколько видов педагогического рисования:

- непосредственно на работах учащихся, когда преподаватель поправляет конкретные недостатки у каждого ученика;
- выполнение преподавателем разъяснительных рисунков на полях работы, без вмешательства в изображение, созданное учащимся;
- выполнение предварительного рисунка на доске или листе бумаги с целью разъяснения того или иного положения изобразительной грамоты, или демонстрации последовательности выполнения изображения.

По-поводу целесообразности первого из перечисленных способов среди художников-педагогов существуют разногласия. С одной стороны, вмешательство в учебную работу и исправление ошибок может привести к пассивности ученика, отрицательно сказаться на его стремлении самостоятельно решить поставленные перед ним задачи.

Но с другой стороны, в практической работе часто возникают такие ситуации, когда необходимо продемонстрировать, то как можно исправить конкретную ошибку в определенный момент. Учащимся может еще не хватать знания изобразительных материалов и их возможностей или технических навыков. В таком случае такой подход можно назвать наглядным и эффективным.

Выполнение преподавателем рисунка на доске – распространенный педагогический прием при обучении изобразительному искусству школьников. Тем не менее, этот метод может быть эффективен и при демонстрации некоторых теоретических положений перспективы в процессе обучения в вузах.

При подготовке специалистов художественного профиля часто применяется такой метод педагогического рисования, когда на одном листе с выполняемой студентом работой, преподаватель выполняет конструктивную зарисовку. Особенно этот метод эффективен при обучении рисунку или пластической анатомии. Процесс развития художественно-образного мышления, на первый взгляд, представляется сильно зависящим от личностного понимания, стремления обучаемого. И это верно. Но с другой стороны, демонстрация может оказаться очень полезна и здесь. Причем, без риска для обучаемых потерять собственную творческую индивидуальность.

Рассмотрим вариант такого применения педагогического рисования на практических занятиях по живописи. В самом начале работы над очередной учебной постановкой преподаватель может продемонстрировать различные варианты ее композиционного решения. Так, выбирая различные точки зрения и ракурсы, преподаватель исполняет несколько различных вариантов композиционного решения постановки, сопровождая каждый из них комментариями по поводу того, чем он руководствуется в решении той или иной композиции. Например, с одного ракурса он отмечает, что в данном случае композицию стоит решать с сильно выраженным движением по вертикали, что так же обуславливает выбор формата и ритмическое движение основных масс изображения. В другом случае, целесообразно разместить основные контрасты (узловые точки композиции) по форме условного треугольника, решив соответственно этой форме пропорции формата и т.д. Причем, чем больше таких вариантов удастся продемонстрировать преподавателю, тем эффективней будет работа студентов в дальнейшем. Во время подобных демонстраций, студентам предоставляется возможность мысленно пройти пу-

тем преподавателя, они учатся мыслить и задавать себе вопросы, ответы на которые принципиально важны для успешности всего учебного процесса и дальнейшей профессиональной деятельности.

Современные средства коммуникации, в частности интернет, заполнен учебными фильмами, демонстрирующие работу в различных изобразительных техниках. К подобным материалам следует относиться с большой осторожностью, используя их в процессе обучения.

В лучшем случае данные материалы носят рецептурный характер. Большинство из авторов такого видео не ставят перед собой задачу ознакомить зрителей с положениями изобразительной грамоты, а лишь демонстрируют приемы работы в той или иной технике. Часто такие видеоматериалы, даже если они выполнены довольно на высоком методическом уровне, вырваны из контекста целостного, поэтапного обучения изобразительному искусству и поэтому могут создать видимость простоты и легкости исполнения. Многие аспекты изобразительной грамоты остаются при этом не раскрыты и не понятны начинающим. В другом случае, видео подготовлены людьми имеющими достаточно далекое отношение к изобразительному искусству. Подобные видеоуроки являются образцами плохого вкуса и несут информацию в большей степени вредную.

Поэтому при использовании таких материалов в процессе обучения преподавателю надо обладать достаточным практическим и теоретическим опытом, что бы избежать влияния на студентов некачественных наглядных материалов. Подобные видеоматериалы дискредитируют более сложные и эффективные методы обучения, требующие поэтапной, тщательно организованной и научно-обоснованной системы обучения. На сегодняшний день метод наглядности широко применяется при обучении специалистов по всем художественным специальностям. Значительно расширились технические средства, позволяющие применять данный метод в учебном процессе. Это и различные таблицы, а так же видеоматериалы. Тем не менее, возможности метода наглядности не исчерпаны и подлежат дальнейшему изучению.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бабанский Ю. К.* Избранные педагогические труды / Сост. М. Ю. Бабанский. М., 1989.
2. *Выгодский Л.С.* Психология искусства / Под ред. М. Г. Ярошевского. М., 1987.
3. *Да Винчи Л.* Суждения о науке и искусстве / Пер. с ит. А. А. Губера, В.П.Зубова; Под ред. А. К. Дживелегова. СПб., 2008.
4. *Дьюи Дж.* Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим.) Перевод с английского Н.М. Никольской. М., 1999.
5. *Кузин В. С.* Психология живописи : учебное пособие для вузов. М., 2005.
6. *Ростовцев Н. Н.* Методика преподавания изобразительного искусства в школе : учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. 2-е изд. М., 1980.

REFERENCES

1. *Babansky J.K.* Selected Pedagogical Works / Comp. M. Yu Babansky. Moscow, 1989.
2. *Vygotsky L.S.* Psychology of Art / Ed. M.G. Yaroshevsky . Moscow, 1987.
3. *Da Vinci L.* Judgments about the science and art / Transl. with IT . A.Huber, V.P.Zubova, ed . A.K. Dzhivelegov. St. Petersburg, 2008.
4. *Dewey J.* Psychology and Pedagogy of thinking. (How we think) Translation from English, N.M. St. Nicholas. Moscow, 1999.
5. *Kuzin V.S.* Psychology painting: a manual for schools. Moscow, 2005.
6. *Rostovtcev N.* Methods of teaching art in school: studies. for students. factor. Moscow, 1980.

*Южный федеральный
университет, Ростов-на-Дону, Россия*

7 октября 2013 г.