

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ОПАЗДЫВАЮТ НА 100 лет

THE TRANSFORMATION OF SYSTEM OF FINE ART EDUCATION IS LATE FOR 100

L. Surina

Annotation

This article is about the problem of restructuring the education system in The Secondary School of fine arts. From the author's point of view it's necessary to rebuild the educational system because society needs for active creative person, who knows concepts of fine arts, conceptual art, and who knows how to realize his potential in the process of creative activity.

Keywords: art education, conceptual art, development of creative activity of personality, tools of Plastic Arts.

Сурина Лариса Борисовна

*Кандидат педагогических наук,
доцент, ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский
государственный университет", г. Челябинск*

Аннотация

В статье поднимается вопрос о перестройке системы образования в общеобразовательной школе в области изобразительного искусства. С точки зрения автора необходимость перестройки системы обусловлена возникшей у общества потребностью в активной творческой личности, владеющей такими понятиями как художественная культура, концептуальное искусство, а также умеющей реализовать свои возможности в процессе созидательной деятельности.

Ключевые слова:

художественное образование, концептуальное искусство, развитие творческой активности личности, средства пластических искусств.

Преобразования, происходящие в социально-экономической и культурной сферах современного российского общества, закономерно вызывают необходимость обновления системы художественного образования, призванного выполнять особую роль в сохранении и развитии отечественных культурных традиций, самоидентификации творческой личности и интеграции её достижений в мировую культуру при создании художественных ценностей в процессе творческого освоения мира. Мировой опыт эстетического развития личности показывает, что именно художественное образование все в большей мере приобретает элементы будущей новой универсальной модели, символом и структурным центром которой становится творческая активность личности в единстве науки и культуры [5].

Кризисные явления культуры нового века свидетельствуют о том, что в современном мире технократическое мышление подчинило себе науку, искусство, образование. Мы рассматриваем возможности художественного образования как базисную основу для развития творческой активности современного человека. У которого для понимания искусства, изобразительного в особенности, должен быть накоплен "культурный слой" – первоначальные знания, которые будут обогащаться новыми и новыми.

Заслуга разработки первых программ по курсу композиции в пропедевтической интерпретации принадлежит нашим соотечественникам Я.Г. Чернихову, Н.А. Ладовскому, П.А. Флоренскому. Однако школьное художественное образование XX века не стало приемником этой

искусствоведческой теории, на уроках изобразительного искусства до сих пор используются традиционно сложившиеся формы методического воздействия, а предметно-преобразующая творческая деятельность, в разных формах доступная учащимся, представлена недостаточно, что является существенным препятствием для интенсивного развертывания учебного процесса в сторону освоения пропедевтических основ искусства [4]. Беда настоящего положения в обучении изобразительному искусству в том, что мы не даем человеку с детства необходимой азбуки первоначальных знаний о композиции, цветовой форме, формообразовании, а учим рисовать с натуры, не задумываясь над развитием творческой активности, а тем более восприятия продуктов творчества. Следуя этому принципу, мы получаем на выходе из школы личность, в лучшем случае, знающую только азбуку, но не задумывающуюся над размещением смысловых акцентов, т.е. понимающую смысл символа и знака в изобразительном искусстве, а тем более, "читающую" выразительный язык композиции [6].

Именно поэтому развитие системы художественного образования в школе невозможно без привлечения внимания к выразительным возможностям современного искусства, с одной стороны, и повышенной требовательностью к таким качествам личности, как творческая активность, способность к продуктивному неординарному мышлению, с другой.

Пластический язык концептуального искусства обладает свойственными ему знаково-символическими средствами и применяется в создании современного

творческого продукта. Отсутствие теоретических и практических навыков работы с законами гармонизации композиции в процессе творческой деятельности ограничивает возможности учащихся в самореализации и самовыражении. Расширение диапазона средств пластических искусств, введение основ цветоведения, формообразования и композиции в педагогические технологии на уроках изобразительного искусства дает новые возможности для раскрытия творческого потенциала личности, позволяет развить творческую активность в коммуникативную форму. В этом контексте все больше актуализируется проблема наиболее раннего развития творческой активности школьников средствами пластических искусств в системе художественного образования.

Обращение нами к функциональному потенциалу средств пластических искусств, как фактору развития творческой активности школьника обусловлено, с одной стороны, наукой (актуализацией развивающего обучения), с другой – развитием самого искусства, новым пониманием формы, колорита, композиции, с третьей – реформированием художественного образования, а главное его возможностями в развитии творческой активности личности.

В искусствоведческой теории пластические искусства определяются как виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени, воспринимаются зрением [1].

В педагогическую литературу понятие о пластических средствах как о пропедевтических основах обучения пластическим искусствам было введено в 20–30 годы XX века, во время активного становления беспредметного искусства (супрематизма), художественного конструирования (конструктивизма), в период реформ художественного образования.

Я.Г. Чернихов и Н.А. Ладовский – авторы вышеуказанных художественно-образовательных программ указывают на то, что во всех видах изобразительного искусства присутствует универсальный комплекс пластических средств, который включает в себя наиболее общие

для всех компоненты (цвет, форму, композицию). При этом цвет есть способ выражения содержания через его эмоциональное восприятие; форма – через структурно-пространственные характеристики взаимодействия массы и пространства, находящиеся между собой в определенных количественных и качественных отношениях; композиция – через логические законы (выделение доминанты, динамики–статике, контрастов–нюансов, симметрии–асимметрии, хаоса–ритма) [7].

К школьному возрасту рисунок, цвет и особенно цветовые сочетания в рисунке начинают значить для детей больше, чем просто обозначение предмета. Так рисунок является особым видом текста, который можно передавать во времени и пространстве другим людям. В этом смысле рисунок выступает формой сообщения, автор – отправителем, а зритель – реципиентом, получателем заключенной в нем информации.

Предметно-номинативная функция цвета сменяется живописной, то есть он начинает использоваться рисовальщиком в качестве средства придания образам сложных, нюансных характеристик, эмоциональной выразительности. Это еще больше повышает изоморфизм изображения, содержательность и выразительность рисуночного текста. Рисовальный язык детских рисунков наполняется образными определениями, своеобразными цветными "прилагательными".

Форма в обыденном значении слова – внешний вид, в философском смысле – способ существования и выражения содержания. Форма на плоскости и в объеме образуется взаимодействием массы и пространства, которые находятся в определенных количественных и качественных отношениях. На плоскости форма определяется точкой, линией, пятном, а в пространстве разнообразным сочетанием объемных тел. Формой можно назвать единственный объем или сочетание конструктивно связанных между собой объектов и объемов. Художественная форма – это способ выражения содержания.

Пластическая форма обладает как внешними признаками, так и несет в себе множество содержательных

значений, неразрывно связанных логических и эмоциональных характеристик. Владение приемами стилизации формы в процессе творческой деятельности помогает уйти учащимся от стереотипного чтения формы объекта за счет логического "препарирования" содержания общего понятия, его аналитического расчленения на составляющие смысловые части.

Л.С. Выготский, А.А. Басова, К. Ричи, Дж. Сели возраст младших школьников называют наиболее благоприятным для развития творческой активности в процессе художественного образования, так как именно в начальной школе детьми осваивается важнейшее художественное средство, а именно композиционная выразительность. Дети 6 лет уже легко решают задачи стилизации формы, т.к. находятся на этапе схематичного развития рисунка. Известно, что рисунки младших школьников отличаются от реалистического изображения старших детей именно условный язык образной выразительности и смысловой содержательности, потому что они рисуют не так, как видят, но, главным образом, как представляют себе окружающий мир.

Выработанные в разных видах человеческой деятельности знаковые системы становятся доступны учащимся через подражание, понимание и формирование внутренних структур собственной психики. В отличие от словесного способа передачи информации, предполагающего последовательное разворачивание передаваемого сообщения в пространстве и времени, композиционные рисунки несут в себе компактно изложенную информацию, которая воспринимается одноактно, т.е. одновременно в большом объеме.

Оперируя отвлеченными элементами формы, дети легко усваивают навыки использования графических знаков для записи и передачи внутренних чувств и размышлений.

К 7–8 годам художественная форма детских рисунков становится более информативна, особенно в отношении передачи эмоциональных состояний. Даже совсем маленькие дети уже в той или иной мере знакомы с

коммуникативной функцией рисунка, используя его как повод к общению с другими людьми (показывают рисунки близким, рассказывают о них, рисуют страшное, чтобы напугать, или смешное, чтобы развеселить возможных зрителей). Поэтому форма изучается не только как наложение, пересечение объектов в пространстве и на плоскости, а как бесконечное многообразие форм в их смысловом значении, которое способно передать личностное отношение к изображаемому объекту.

Категории и средства композиции еще больше расширяют диапазон средств пластических искусств и содержат в себе основной потенциал в развитии творческой активности школьников в процессе художественно-творческой деятельности. Отметим, что цветовые, плоскостные и объемно-пространственные композиции аккумулируют в себе знания всех средств пластических искусств, связанных между собой основными законами.

Композиционная деятельность имеет двойственную природу и находится на стыке искусства и науки.

Композиция как искусство тяготеет к области бессознательного и основана на эмоционально-чувственном восприятии прекрасного. Пластическое произведение может нести в себе информацию о мировоззрении, идеальных представлениях, эстетических предпочтениях, переживаниях и настроениях автора, его образном мышлении и фантазии.

Композиция как наука относится к области сознательного, рационального и отвечает всем требованиям к построению теории: наличие объекта и предмета исследования, системных категорий и понятий, принципов и средств. Теория композиции изучает вопросы формально-эстетической организации художественного произведения, вскрывает объективные закономерности его построения и составляет существо творческой деятельности, основанного исключительно на знании [3].

Подобная неоднозначность понятия "композиция" значительно осложняет формирование системы требований к творческим работам младших школьников. На наш взгляд, адаптированные для восприятия этой возра-

стной категории законы построения композиции должны являться основой для изучения изобразительного искусства на всех последующих ступенях обучения. Полагаясь на закономерности развития детского рисунка, как объективного процесса, можно выявить способности младшего школьника к осознанным и целенаправленным действиям в решении изобразительных композиционных задач. Тем не менее, только под руководством учителя, обладающего высокой педагогической культурой, в определенных педагогических условиях у них возникает возможность освоить средства пластических искусств, а именно начальный курс построения композиции, цветоведения и формообразования.

Композиция в пластических искусствах, как указывалось выше, содержит ряд логических законов, применение которых усиливает выразительность содержания, является инструментом построения пластического произведения и формирования его художественного замысла. Содержанием художественно-образовательного процесса, учитывающего возрастные особенности детей, должна стать пропедевтическая деятельность учащихся в области построения композиции, т.е. составление цветных, плоскостных и объемно-пространственных композиций на определенные темы.

Композиционная деятельность является важным звеном сочинения любой художественной формы. В учебном процессе она является основой практикумов. Её методическое значение определяется тем, что мышление ребенка наиболее интенсивно развивается в процессе практических действий – игры с формой, цветом и собственно композицией. В качественном отношении эта деятельность носит как репродуктивный, так и продуктивный (творческий) характер, а в содержательном – включает практически все виды человеческой деятельности. Так в созидательной – создание нового продукта, познавательной – изучение структуры объекта, эстетической – гармонизация формы, ценностно-ориентационной – освоение эстетических ценностей, коммуникационной – передача и получение информации.

Средства композиции рассматриваются нами – как способ решения формальных задач с помощью логических законов применяемых в области изобразительного искусства для выразительности содержания. К таковым относится следующий ряд: выделение и развитие доминанты (фигура–фон); обозначение когнитивных и эмоциональных контрастов и нюансов по смыслу, по форме, по цвету; организация картинной плоскости в динамичной или статичной форме, выявление ритма из хаоса. Ряд законов построения композиции как совокупность образных функциональных и структурных значений способствует обучению детей сугубо пластическим задачам формальной композиции. Понимание основ пластической композиции как системы и средств визуального синтеза (гармонизации), целостное восприятие которых создает доминирующую основу, сочетает в себе весь комплекс средств пластических искусств.

Таким образом, изобразительные искусства взаимосвязаны между собой не только основными эстетическими категориями, но, прежде всего, общими законами построения плоскостной и объемной композиции, законами цветоведения и формообразования.

Педагогический потенциал художественного образования при использовании средств пластических искусств (цвет, форма, композиция) становится важными инструментами становления познавательных процессов и механизмов детской психики (внимания, восприятия, мышления, воображения, памяти), что обогащает и расширяет арсенал обучающихся изобразительному искусству, воздействуя косвенно на язык и содержание художественного образования.

Рассматриваемые нами пропедевтические основы концептуального искусства – это резерв образовательного пространства, проявляющийся в поэтапном создании основ для развития творческой активности личности в ходе рефлексии и обогащения ее индивидуального опыта восприятия в результате овладения средствами пластических искусств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ванслов, В.В. Постигание искусства – М.: Знание, 2005. – 224 с.
2. Ладовский, Н.А. Основы построения теории архитектуры. – М.: Известия ассоциации новых архитекторов, 1926. – 368 с.
3. Мелодинский, Д.Л. Архитектурная пропедевтика (История, теория, практика). – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 204с.
4. Проект концепции образовательной области "Искусство". – М.: Министерство образования РФ. – 2000. – 18 с.
5. Сурина, Л.Б. Философские подходы к пониманию сути творческого процесса // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2006. – №16. – С. 22–26.
6. Сурина, Л.Б. Особенности педагогического процесса развития творческой активности детей средствами пластических искусств // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2006. – №9. – С. 30–36.
7. Черников, Я.Г. Психология деятельности и способности человека : учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Логос, 1996. – 318 с.