

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PUPILS OF 5-7 FORMS IN THE LEARNING PROCESS OF BOOK GRAPHICS

*L. Burovkina
T. Petunina*

Annotation

The article considers the questions of organization of educational-creative activity of students, which would enhance the level of creative activity in the arts of graphics. The authors of the article talk about the possibility of the fine arts to develop personal qualities, and all this can occur only with the directed educational process, deciding in a complex variety of tasks in illustrating by the children works of fiction literature.

Keywords: creativity, teaching and creative activity, creative process, creativity, fiction, art illustration, art graphics.

*Буровкина Людмила Александровна
Д.п.н., профессор,
Московский городской
педагогический университет
Петунина Татьяна Геннадьевна
Аспирант, Московский городской
педагогический университет*

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы организации учебно-творческой деятельности учащихся, решение которых будет способствовать повышению уровня творческой активности на занятиях искусством графики. Авторы статьи говорят о возможности изобразительного искусства развивать личностные качества, а это может протекать только при направленном учебном процессе, решающем в комплексе разнообразные задачи при иллюстрировании учащимися произведений художественной литературы.

Ключевые слова:

Творчество, учебно-творческая деятельность, творческий процесс, творческая активность, художественная литература, художественное иллюстрирование, искусство графики.

Развитие творческой активности личности, которая готова к социально-преобразовательной деятельности, выступает в качестве одной из ключевых проблем современного художественного образования. В отечественной педагогике проблема развития творческой активности в процессе художественно-творческой деятельности учащихся понимается как повышение эффективности обучения, развития самостоятельной работы, творческого мышления. В последние годы все большее значение приобретает такое обучение, при котором особое внимание уделяется активным методам проведения уроков.

Учебная деятельность на уроках изобразительного искусства по иллюстрированию произведений художественной литературы, прежде всего, носит познавательный характер, поскольку предполагает усвоение определенного объема знаний в сфере художественного иллюстрирования. Одним из них является "творческая активность", которая выступает в качестве одного из ключевых свойств личности, определяет характеристику ее движения к самосовершенствованию, условия реализации себя в качестве личности. Рассмотрение сущности творческого процесса и возможностей развития творческой активности во всевозможных видах деятельнос-

ти осуществлялось посредством исследований М.С. Бернштейна, Д.Б. Богоявленской, А.Н. Лука, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, О.К. Тихомирова. Так же, анализ всевозможных аспектов развития творческой активности ребенка осуществлялся посредством работ И.П. Волкова, С.В. Диденко, Н.В. Максименко, Л.Н. Петровой.

Осуществленный анализ психолого-педагогической литературы показывает, что многие ученые исследовали область развития творческой активности личности, однако в недостаточной степени были проведены исследования по развитию творческой активности школьников на уроках изобразительного искусства в процессе иллюстрирования произведений художественной литературы. Творчество выступает в качестве явления сложного, комплексного, которое обусловлено посредством всевозможных социально-педагогических и психофизических предпосылок. Определение понятия "творческой активности личности" осуществляется в качестве способности изменения окружающей действительности на основании собственных потребностей, взглядов и целей. Учебная деятельность в освоении книжной графики содержит творческие моменты. Посредством творческого характера данной учебной деятельности предпола-

гается формирование новых оригинальных продуктов изобразительной деятельности [5]. Более того, следует отметить, что посредством процесса обучения книжной графике, иллюстрирования книги предполагается личная интерпретация литературного произведения, своего, индивидуального восприятия прочитанного. На уроках книжной графики открываются возможности для развития творческого потенциала учащихся, повышения уровня творческой активности посредством деятельностного художественного преобразования действительности. В психологии рассмотрение творчества осуществляется в качестве "механизма развития, взаимодействия, которое ведет к такому развитию", а творческая деятельность учащихся в качестве самой продуктивной формы [5].

Посредством творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства предполагается самостоятельное, активное создание оригинальных художественных произведений – иллюстраций к литературно-художественным произведениям. Именно эти занятия имеют ярко выраженное художественное начало, составляют основу эстетического воспитания через эстетическое восприятие действительности, формируют нравственный идеал, развивают эмоционально-чувствительную сферу учащихся, абстрактное мышление, творческое воображение, служат источником познания жизни. Особую роль в процессе освоения книжной графики играет воображение, способствующее созданию самостоятельных работ учащимися. Проблема развития творческой личности понимается нами как развитие способностей растущего человека, формирование и воплощение которых осуществляется во всевозможных видах познавательной и созидательной деятельности. Результат такой деятельности довольно часто не обладает общественной ценностью, однако необходимо участвовать в таком процессе, что играет важнейшую роль для учащихся. "Практическая деятельность учащихся является основополагающей, так как активизирует творческие способности, стимулирует желание создавать своими руками творческую работу, развивает творческие способности, активизирует творческое мышление" [1, с. 63].

Значение формирования творческой активности мы видим, главным образом, в том, что в процессе творческой деятельности происходит овладение учащимися эвристическими приемами приобретения знаний, воспитания в себе любви к серьезному, вдумчивому труду. В целях эффективного развития творческой активности обучающихся является очень важным определением существенных сторон понятия "творческая активность", раскрытия путей развития рассматриваемого качества личности в ходе обучения школьников иллюстрированию произведений художественной литературы на уроках

изобразительного искусства. Рассмотрение учеными активности осуществляется в качестве личностной характеристики, самодеятельности личности, где в качестве стимулов выступают содержание и характер такой деятельности. Активность – многоаспектное понятие. Поэтому, не случайно, проблема, связанная с ее исследованием, рассматривается философией, педагогикой, психологией. Определение качественной, содержательной стороны активности осуществляется посредством совокупности действующих мотивов, установок, интересов и побуждений, которые обуславливают совершение определенных действий. Художественное творчество подростка – это создание обучающимся значимого для него субъективно нового продукта (рисунок), например, при иллюстрировании произведений художественной литературы. Для совершенствования обучения школьников книжной графике, иллюстрированию произведений художественной литературы необходимо "построение практической деятельности на основе соответствующих теоретических знаний; перегруппировка учебного материала для более эффективного обучения: использование многообразных учебных упражнений в ходе художественно-творческой деятельности, выполнение которых обеспечивает активную мыслительную и творческую деятельность учащихся, активное стимулирование учащегося к самоценной образовательной деятельности" [3, с. 56]. Прежде, чем обучать книжной графике, учитель изобразительного искусства должен сам изучать книгу, как художественное явление, быть в курсе общих проблем художественного иллюстрирования, владеть навыками выполнения элементов книжной графики. Все это ему позволит на профессиональном уровне организовывать учебно-творческую деятельность школьников при выполнении ими рисунков на литературную тематику, раскрывать перед учащимися значимость художественных изданий, умело демонстрировать обучающимся особенности иллюстрирования произведений художественной литературы. Роль и значение процесса художественного иллюстрирования книг в формировании творческой активности школьников, важность приобщения его к произведениям художественной литературы – одно из духовно-нравственных явлений в жизни формирующейся личности.

Проблема и одна из основных задач освоения школьниками специфики книжной художественной иллюстрации заключается в тесной взаимосвязи графического решения книги с идейно-образным содержанием произведения художественной литературы. Очередная группа художественных задач по освоению связи изображения с пространственно-временным строем книжной архитектуры рассматривается в тесной зависимости от познания эстетических законов освоения материалов искусства: свойств бумаги, способов несения изображения с плоскостью формата, знания

графических техник и умелое их использование. Для успешного иллюстрирования художественных литературных произведений школьникам необходимо наряду с графическими техниками знать виды графического искусства.

Рассмотрим те графические техники, знание которых будут способствовать активизации творческой деятельности учащихся при освоении ими книжной графики: гравюра, эстамп, офорт, монотипия и др. В справочных источниках графика (от греч. *graphiké*, от *grapho* – пишу, черчу, рисую) – вид изобразительного искусства, который включает в себя рисунок, а также печатные художественные произведения [6]. В графических техниках выполняются иллюстрации в книгах, рисунки в журналах и газетах, плакаты, различные гравюры, почтовые и денежные знаки, эмблемы и многое другое. Графика является древнейшим видом искусства и имеет многовековую историю. В учебно-творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства используются графитные карандаши и обычная шариковая ручка. Также для иллюстрирования произведений художественной литературы можно применять тушь, уголь, пастель, акварель и сангину. Ключевой особенностью графического искусства является графичность рисунка, отличающаяся существенным образом от живописной лепки формы, а особенно от скульптуры, где не осуществляется изображение положения объемной формы в пространстве на плоскости, а его передача производится в буквальном смысле. В графике преобладает рисунок, однако графические произведения в цвете (эстампы, иллюстрации) бывают очень живописными.

У искусства графики, как и любого другого, имеется свой образный язык. Основные художественно-выразительные средства графики представлены: линией, пятном, штрихом, светотень, тоном. С помощью таких средств художники осуществляют передачу собственного мировосприятия, делятся со зрителем увиденным и своими ощущениями. Посредством применения различных по характеру линий у художника появляется возможность решения пластических и пространственных задач. Различными по направлению и характеру штрихами передаются объемно-пластические и пространственные свойства объектов, их фактура. С помощью пятна можно выразить не только форму, но и характер модели, сюжетную ситуацию.

Композиция в графических работах строится по тем же законам, что и в станковой живописи, на основе образно-пластического решения темы, сюжета и подчиняется всем основным ее законам. "В отличие от живописи, где форма, в основном, образуется из оттенков цвета и соотношения светлот, в графике форма определяется достаточно четким и осознанным очертанием предметов" [2, с. 9–10].

Является полезным постоянное включение в педагогический процесс всевозможных мастер-классов, похожих в музеи, чтобы ознакомиться с изобразительным искусством. Во всем должно быть присутствие вариативности. Является необходимым осуществить разнообразие форм, средств, а также методов обучения, материалов для работы, предоставление которых осуществляется учащимся. Педагог должен осуществлять исключение из занятий формализма, шаблонов, сухости, излишнего дидактизма, навязывания собственного представления о решении образа или сюжета.

Творчество школьника в процессе иллюстрирования произведений художественной литературы – это создание им рисунка, картины. В процессе работы над ними ученик самостоятельно применяет усвоенные знания, умения, навыки, в том числе осуществление их переноса, комбинирование известных способов деятельности либо создание нового для ученика подхода к решению задачи по иллюстрированию произведений художественной литературы. В современном информационном обществе чрезвычайную актуализацию имеет не процесс накопления знаний, а приобретения опыта самовыражения, включая опыт по осознанию своей индивидуальности, ценности иных людей, поиску личностных смыслов.

Рассмотрению и изучению проблемы интеграции в педагогическом процессе предшествовала проблема межпредметных связей, которая интересует педагогов и в настоящее время. В ходе анализа литературных источников необходимо засвидетельствовать, что многими философами, педагогами, психологами, писателями, музыкантами, а также художниками многократно говорилось о пользе комплексного воздействия всевозможных видов искусства и предметов гуманитарного цикла на личность, на формирование ее духовного мира, эстетических потребностей и интересов, что способствует активизации творческой деятельности обучающихся.

В современной отечественной педагогике и психологии относительно проблем в обучении и воспитании указывается на большую роль межпредметных связей в развивающем, проблемном и воспитывающем обучении в личностно-ориентированном подходе в обучении и воспитании. Следует отметить различные формы проведения данных уроков, которые представлены посредством семинаров, мастерских, конференций, уроков творчества и т.д. В качестве одного из аспектов формирования личности обучающегося выступает мотивация. Посредством учебного процесса, который построен на межпредметной основе, осуществляется повышение уровня мотивации обучающихся посредством понимания важности, социальной значимости полученных знаний, стимулирования познавательных интересов и потребностей, стремления к расширению своего кругозора и т.п.

При создании художественного образа книжной иллюстрации необходимо:

- ◆ осваивать общие законы иллюстрирования произведений литературы: выявлять в них идейно-образное содержание, композиционные, стилевые и другие особенности;
- ◆ формирование навыков работы графическими материалами;
- ◆ формировать навыки создания художественного образа в различных графических техниках и материалах изобразительного искусства.

Педагогической психологией структура учебной деятельности рассматривается как составляющая из трёх компонентов, соответствующих трем этапам, в зависимости от функциональной направленности: ориентировочно-мотивационный, операциональный, или исполнительный, и контрольно-оценочный.

Коротко рассмотрим каждый из этапов учебной деятельности применительно к урокам изобразительного искусства по книжной графике для учащихся.

1. Ориентировочно-мотивационный этап направлен на обеспечение соответствующей мотивации, принятие и обоснование цели и задач творческой деятельности. Для занятий изобразительным искусством проблема мотивации имеет особое значение – без внутреннего принятия изучаемого материала, интереса к содержанию предмета невозможно достигнуть положительных результатов.

2. Операциональный, или исполнительный этап предполагает уточнение учащимися замысла графического

ряда книги на основе глубокого изучения литературно-художественного произведения, плана его воплощения. На данном этапе учащиеся разрабатывают образы героев повествования, размещение графических элементов на страничном листе, выбор масштаба, приемов изображения происходящих литературных событий, обдумывание цветовых характеристик книжной графики.

3. Контрольно-оценочный этап предполагает анализ работ учащихся, их коллективное обсуждение и педагогическая оценка.

Таким образом, творческая активность учащихся в освоении ими книжной графики предполагает теоретическое осмысление знаний, самостоятельный поиск решения проблем. Развитие творческой активности личности требует от учителя создания таких педагогических условий, когда возникает любознательность и интерес, потребность отстаивать свои творческие позиции, чувство увлеченности, стремление к творческим достижениям, создается ситуация успеха в творческой деятельности. "Становление гармонически развитой личности невозможно без воспитания эстетической грамотности, без воспитания понимания и уважения к духовным ценностям, без пробуждения творческой активности обучающегося" [4, с. 71].

Таким образом, развитие творческой активности учащихся в процессе обучения их книжной графике, должна отражать взаимодействие всех компонентов художественно-творческой деятельности, осуществляемой в условиях учебного процесса на уроках изобразительного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барциц Р.Ч. Актуальные проблемы профессиональной и специальной подготовки художников-дизайнеров в современных условиях. Вопросы теории и практики: монография / Р.Ч. Барциц. – М.: МОСА, 2011. – 264 с.
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие / Н.П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 301 с.
3. Буровкина Л.А. Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: дисс. ... докт. пед. наук. – М.: МГПУ, 2010. – 368 с.
4. Буровкина Л.А. Художественно-творческая деятельность учащихся в учреждениях дополнительного образования как средство формирования социально-культурной личности / Л.А. Буровкина // Materiały VIII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Strategiczne pytania światowej nauki – 2012" Volume 13. Pedagogiczne nauki: Przemysł. Nauka i studia. – С. 69–73.
5. Пономарев Я.А. Основные звенья психологического механизма творчества // Интуиция, логика, творчество / Под ред. М.И. Панова. – М.: 1987. – С. 5–35.
6. URL: art-katalog.com/ru/article/71

© Л.А. Буровкина, Т.Г. Петунина, (burovkinala@yandex.ru), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

