

**ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРАСТНОЙ ПОСТАНОВКИ
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧЕНИКАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ**

Стариченко Н.Л., Польшникова А.П.

Произведение изобразительного искусства всегда обладает двумя аспектами: изобразительностью и выразительностью. Поэтому в учебном процессе мы обязаны попытаться научить ребенка обеим сторонам процесса создания графического рисунка или живописного этюда.

Однако освоение закономерностей передачи предметоподобия в изображении – достаточно сложный процесс, поэтому в художественной школе эта составляющая учебного процесса занимает основное место, и в целом большинство учащихся постепенно овладевают умениями убедительно передавать натурную форму в графическом рисунке или живописном этюде. Несколько иначе обстоит дело с освоением средств выразительности изображения. Дости-

жение выразительности в рисунке или этюде считается прерогативой особо одаренных детей. При этом существует несколько точек зрения на само понятие «выразительность». Некоторые художники-педагоги считают, что выразительность является следствием грамотности изображения, другие полагают, что выразительность является следствием проявления художником особого отношения к изображаемому, третьи считают выразительность производным художественного вдохновения. Очевидно, что все три точки зрения имеют определенную почву для своего возникновения и бытования. Однако педагогически управляемыми можно считать лишь две первые трактовки, то есть грамотность и передачу отношения художника к изображаемому. В связи с этим возникает необходимость формирования у обучающегося способности выполнять грамотный рисунок, но обязательно с передачей эмоционально-содержательного наполнения. Для достижения этой цели мы разработали технологию контрастной постановки задач, которая пронизывает весь процесс обучения рисунку и живописи и дает возможность ученику освоить изобразительную грамоту и формирует у него особый подход к решению выразительного художественного образа на доступном для него уровне.

Основанием для создания технологии контрастной постановки учебно-творческих задач стала методика, предложенная А. А. Мелик-Пашаевым. Для того чтобы выявить уровень творческого развития ребенка, он предлагал детям нарисовать красками замок доброго и злого волшебника по одному и тому же графическому шаблону. В процессе работы он наблюдал, как и какими художественными средствами дети пытались передать свои контрастные по эмоциональному значению эмоционально-эстетические переживания. При этом зачастую у одного и того же ребенка замок доброго волшебника ничем не отличался от замка злого хозяина, но процесс работы тем не менее был наполнен глубокими искренними переживаниями. Вывод вполне конкретен: дети могут глубоко переживать художественный образ, но не владеют средствами его воплощения.

Опыт психологов и педагогов-художников (Р. Арнхейм, Л.С. Выготский, Р. Грегори, Б. Эдвардс) показывает, что процесс обучения протекает более эффективно в том случае, когда изучаемое явление сравнивается с его аналогом. Анализ научной и учебно-методической литературы, а так же наблюдение за процессом преподавания в детской художественной школе показали, что процесс освоения средств создания выразительного изображения происходит наиболее эффективно, если сравниваются явления, контрастные по одному из качеств: параметрам формы предметов, особенностям среды, в которой наблюдается натура, эмоционально-эстетическому и содержательному наполнению.

В основу описываемой технологии легло построение учебного процесса на решении ряда контрастных задач:

- наблюдение в окружающей среде и выявление в рисунке контрастных художественных качеств природы;
- изучение закономерностей языка изобразительного искусства и их контрастных функций;
- анализ и изображение природы через призму контрастных эмоционально-эстетических состояний;
- выявление возможностей передачи в рисунке содержания, построенного на контрасте тех общечеловеческих ценностей, которые усвоены в интеллектуальном опыте юного художника.

Технология обучения выразительным средствам графического изображения строится на содержательной, процессуальной и методической основе. Содержательной основой является поэтапное освоение выразительных средств графического изображения. Процессуальная основа представляет собой алгоритм учебно-познавательной деятельности, состоящий из ряда этапов. Методической основой является систематизированный процесс контрастной постановки учебно-творческих задач.

Содержанием процесса обучения выразительности в системе технологии контрастной постановки учебно-творческих задач являются профессиональные знания о средствах создания выразительного изображения, адаптированные для восприятия подростком и представленные в виде контрастных пар. Содержание обучения систематизировано и структурировано в соответствии с этапами технологии контрастной постановки учебно-творческих задач и выявленными этапами освоения выразительных средств графического изображения подростками. На первом этапе дифференцированно изучаются закономерности передачи художественных качеств природы. На втором этапе обучения ученик должен научиться находить взаимосвязи между изученными выразительными средствами, использовать их для создания контрастов и гармоний. На третьем этапе ученики осваивают возможности использования ранее изученных средств для отражения своих эмоционально-эстетических переживаний в изображении. На четвертом этапе подростки должны освоить средства художественного отображения общечеловеческих ценностей.

Технология выстраивается на решении четырех видов контрастных задач. Они прослеживаются на каждом этапе обучения учеников средствам создания выразительного изображения. Однако на каждом этапе одна из задач становится доминирующей.

1. Выявление особенностей и художественных качеств природы. В начале занятия преподаватель концентрирует внимание подростков на анализе контрастов, созданных в натурной постановке. Под его руководством подростки наблюдают природу, проводят ее визуальный и вербальный анализ. На основе сформированных представлений о выразительных качествах природы создается графический анализ формы – ряд форэскизов.
2. Выявление контрастных закономерностей и их функций. В процессе анализа форэскизов, выполненных учениками, репродукций работ художников, рисунков из методического фонда школы, фотографий подростки совместно с преподавателем анализируют, как изменение качеств изучаемого средства влияет на передачу художественных особенностей формы и выразительность изображения. Они наблюдают многообразие способов решения поставленной задачи с помощью выразительного средства, анализируют, как взаимосвязаны художественные качества природы, эмоционально-содержательный замысел и закономерности изображения.
3. Выявление контрастных эмоционально-эстетических состояний. У подростков необходимо сформировать представление о том, что выразительность рисунка является отражением отношения автора к художественным качествам природы. Поэтому постановка данной задачи и ее решение важны на протяжении всего процесса выполнения задания. Она решается в процессе наблюдения природы, анализа изображений и во время выполнения форэскизов. В форэскизах ученики пытаются добиться необходимого эмоционального состояния. В процессе просмотра работ подростки анализируют, удалось ли им добиться в изображении необходимого эмоционального состояния. Это позволяет привлечь внимание детей к природе, побудить их к более глубокому ее изучению и заинтересовать процессом решения поставленной проблемы.
4. Выявление контрастного содержания изображения. Решение данной задачи так же осуществляется на всех этапах выполнения задания, однако преимущественно – в процессе постановки преподавателем учебной задачи. Каждый предмет является носителем определенной истории. Поэтому преподаватель и ученики не только сравнивают художественные качества двух разных предметов, но и рассматривают их с позиций общечеловеческих ценностей. Выявляется их назначение, история возникновения и жизнь, которую они «прожили», разные способы их использования. Все это позволяет сформировать представление о природе как носителе не только художественных качеств, но и содержательной ценности. Ученики должны почувствовать и передать в изображении

суть натурной постановки и ее историческую ценность сначала в форэскизах, а затем и в длительном рисунке.

Контрастные задачи реализуются в соответствии с алгоритмом познавательной деятельности.

1. Накопление зрительной информации.

Ученики накапливают зрительную информацию в процессе вербального и графического анализа художественных качеств природы. Под руководством преподавателя они анализируют контрасты, созданные в природе. Так же они анализируют, как изменяется восприятие объекта в зависимости от эмоционального состояния и знаний о его сущности, которыми обладают педагог и ученики. На основе анализа природы через призму контрастных задач создается ряд форэскизов. Использование форэскиза позволяет быстро зафиксировать зрительные впечатления, полученные в процессе анализа природы и изображения, передать заданное эмоциональное состояние, пока они еще свежи в памяти учеников. Решить эти задачи в длительном рисунке сразу гораздо сложнее, так как дети еще не умеют удерживать свои впечатления в течение длительного времени.

2. Систематизация и нахождение взаимосвязей контрастных закономерностей и их функций.

В процессе анализа выполненных форэскизов и наглядного материала педагог и ученики акцентируют внимание на выразительных функциях средств и закономерностей изображения. Анализ опыта других учеников, работ художников позволяет ученикам сформировать представление о том, как создается выразительное изображение с помощью того или иного выразительного средства изображения. Они могут увидеть многообразие приемов использования одного средства для решения различных выразительных задач: убедительности изображения, его целостности, эмоционального и содержательного наполнения. Решение системы контрастных задач и анализ графических изображений, выполненных различными авторами, позволяет установить взаимосвязь между компонентами создания выразительного изображения: художественными качествами природы, выразительными функциями средств языка изобразительного искусства (художественными материалами, техническими приемами, законами и закономерностями), эмоционально-эстетическими и содержательными аспектами создания изображения.

К моменту выполнения длительного рисунка у учеников формируется достаточно емкое представление об особенностях художественных качеств природы, о средствах передачи формы предмета и заданного эмоционального со-

стояния. В дальнейшем все это существенно повышает изобразительные качества рисунка и уровень его выразительности.

3. Выделение доминирующих акцентов.

После анализа наглядного материала и работ учеников внимание детей акцентируется на тех качествах выразительного средства, которые позволяют максимально решить поставленные задачи. Педагог и ученики выбирают наиболее удавшиеся форэскизы, корректируют их в соответствии с выявленным доминирующим средством. Затем они приступают к выполнению длительного рисунка на основе наиболее удачного форэскиза.

В длительном рисунке ученики решают изобразительные задачи основного учебного задания и выразительные задачи дополнительного задания. Их внимание акцентируется на том средстве, которое делает рисунок более выразительным. Они должны стараться передать то состояние, которое удалось в форэскизе. В процессе создания длительного рисунка ученики вынуждены концентрироваться на выполнении изобразительных задач и забывают то состояние, которое должны создать. Поэтому в процессе промежуточного анализа длительной работы педагог напоминает ученикам о необходимости решать как изобразительные, так и выразительные задачи, вновь акцентирует их внимание на эмоционально-содержательной задаче. Удержать образ в памяти позволяет возвращение к форэскизам, выполненным ранее. Также в начале каждого этапа длительного рисунка ученики выполняют кратковременные форэскизы, в которых фиксируют характер компоновки изображения, линейное построение и тональную проработку. Выполнение дополнительных форэскизов в процессе работы позволяет вспомнить и обогатить эмоционально-содержательный образ, а также скорректировать процесс выполнения учебных и выразительных задач на стадии проектирования – до того, как подросток начнет выполнять их на формате.

4. Сопоставление полученных результатов с системой общечеловеческих ценностей осуществляется в процессе самоанализа учащимися решения поставленных задач в практической работе. Готовые форэскизы и рисунки ученики анализируют под руководством преподавателя. Каждый из учеников является носителем своего индивидуального жизненного опыта и представления об общечеловеческих ценностях. Все вместе они представляют собой небольшую «модель всего человечества» (общества) и могут в определенной мере оценивать, насколько точно в рисунке переданы общечеловеческие ценности, а также выявлять те средства, которыми они создавались в изображении, оценивать их уместность. Таким образом, в конце занятия обобщается опыт, приобретенный во время выполнения заданий, предыдущий жизненный опыт каждого ученика,

осуществляется обмен теми элементами общечеловеческих ценностей, которыми обладают ученики и педагог

Одной из задач технологии контрастной постановки учебно-творческих задач является формирование видения художественных качеств природы. В связи с этим данная технология оказывает положительное влияние на уровень освоения изобразительной грамоты и может обеспечивать весь процесс обучения изобразительному искусству в художественной школе

Литература

- 1 Арнхейм Р Искусство и визуальное восприятие / Р Арнхейм – М Прогресс, 1974
- 2 Выготский Л С Психология искусства / Л С Выготский – М Лабиринт – 2008
- 3 Грегори Р Глаз и мозг Психология зрительного восприятия / Р Грегори – М Прогресс, 1975
- 4 Мелик-Пашаев А А Художник в каждом ребенке цели и методы художественного образования метод пособие / А А Мелик-Пашаев, З Н Новлянская – М Просвещение, 2008
- 5 Эдвардс Б Художник внутри вас / пер с англ , худ обл Б Г Ключик О / Б Эдвардс – Минск Попурри, 2000