

**ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
И МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ**
**THE REGULARITIES OF THE STUDENTS' ART PERCEPTION AND THINKING
DEVELOPMENT**

ОЛЕСИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА¹
OLESINA ELENA PETROVNA
РАДОМСКАЯ ОЛЬГА ИГОРЕВНА²
RADOMSKAYA OLGA IGOREVNA

¹кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией интеграции искусств Федерального государственного научного учреждения «Институт художественного образования» Российской академии образования.

Федеральное государственное научное учреждение «Институт художественного образования» Российской академии образования.

PhD (the pedagogical sciences); chair of Art integration Department of Federal State Budget Research Institution "Institute of Art Education"

e-mail: eolesina@yandex.ru

²кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного научного Учреждения «Институт художественного образования» Российской академии образования.

Федеральное государственное научное учреждение «Институт художественного образования» Российской академии образования.

PhD (the pedagogical sciences); Senior Research Fellow of Federal State Budget Research Institution "Institute of Art Education"

e-mail: olgaradomskaia@mail.ru

Ключевые слова: художественное восприятие, художественное мышление, произведение искусства, художественный образ, школьники.

Key words: artistic perception, artistic thinking, artwork, artistic image, students.

Аннотация: В статье раскрыты основные особенности формирования художественного мышления и восприятия у детей школьного возраста. Представлено педагогическое осмысление проблемы восприятия искусства индивидом, так как именно этот процесс является фундаментом последующего процесса мышления, освоения и присвоения духовной ценности художественного произведения. Авторами выделены виды художественного восприятия искусства и действительности, зависящих от художественно-эстетического опыта школьников.

Abstract: The article covers the main features of the student's artistic thinking and perception development. Authors submitted pedagogical comprehension problems individual perception of art, since this process is the foundation of the subsequent process of thinking, the development and assignment of the spiritual value of art. The authors identified types of artistic perception of art and reality, depending on the artistic and aesthetic experience of students.

Восприятие и мышление представляют собой процессы познавательной деятельности человека, характеризующиеся целостным отражением действительности. Этот факт дает возможность говорить о данных психических процессах как о родственных и взаимосвязанных. Конечно, освоение действительности в тот и другом случае происходит по-разному: восприятие дает отражение предметов и событий, основанное на непосредственном воздействии на органы чувств, а мышление является отображением объективного мира в его связях и отношениях.

Особое место в освоении человеком действительности занимает восприятие и осмысление художественного творчества. Еще Ф.Шеллинг, представитель немецкой классической философии, определил искусство как высший тип отражения действительности, придя к выводу, что подлинная «истина» не может быть схвачена и

выражена через рациональное понятие и, поэтому не научные постулаты, а произведения искусства являются проявлением духовной деятельности человека. Причина в том, что искусству доступно то, что не доступно науке, а именно чувства, переживания, эмоции. Поэтому именно художественный образ, а не научный постулат, является целостным объективно-субъективным отображением действительности, основанном одновременно на чувственном и рациональном формах познания, находящихся в неразрывном единстве.

Процесс художественного познания начинается с чувственного, эмоционального освоения мира. Первоначально мозг принимает сигналы, поступающие от органов чувств (зрительные, слуховые, тактильные), и преобразует их в ощущение, восприятие, представление. Отдельные свойства предметов и явлений, непосредственно воздействующие на органы чувств, проявляются в ощущениях, которые как субъективный образ объективного мира возникает в больших полушариях головного мозга. Как доказывают психологи, ощущения можно тренировать, так, обычный человек различает 2-3 оттенка черного цвета, а художник – до 40 оттенков. Ощущения, соединяясь в единое целое, переходят в восприятие, то есть отражение целостных объектов действительности, зависящее от прошлого опыта человека. Следующей формой является представление – чувственный образ предмета, который в данный момент отсутствует, но ранее в той или иной форме воспринимался человеком. Чувственное познание явлений дает основу для возникновения воображения, отражения мира сложных законов и взаимодействий элементов действительности через понятия, суждения и умозаключения и переходит в творческую деятельность.

В данном контексте важным становится педагогическое осмысление проблемы восприятия искусства индивидом, так как именно этот процесс является фундаментом последующего освоения и присвоения духовной ценности художественного произведения. Восприятие не сводится к простой сумме ощущений, представляя собой сложное целое, качественно отличное от тех элементарных ощущений, которые входят в его состав. Восприятие вмещает в себя прошлый опыт, особенности мышления и чувств, эмоции человека. Восприятие, отражая объективную действительность, делает это активно, потому что в нем одновременно преломляется вся психическая жизнь конкретной личности воспринимающего.

Художественное восприятие есть результат развития личности, а не дается человеку от рождения. Растущий ребенок не сразу начинает воспринимать произведение искусства в качестве такового, однако зачатки художественного восприятия уже проявляются в детском возрасте. Художественное мышление в научных исследованиях рассматривается как вид многостороннего мышления, включающего в себя как

рациональные, так и эмоциональные компоненты. Творческое (художественное) мышление заключается в создании собственных оригинальных идей и связано с открытием нового (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский).

Основываясь на исследованиях Н.Н. Поддьякова, выделившего такие типы мышления, как наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-понятийное, Б.П. Юсов определил, что наглядно-действенный и наглядно-образный типы мышления «имеют прямое отношение к формированию художественного мышления» [16, с.143]. Значение этих типов мышления сохраняет свою важность на всех возрастных периодах дошкольного, школьного и юношеского возраста.

Большинство исследователей данной проблемы отмечают определяющую роль в развитии художественного восприятия и мышления специальной системы воспитания и обучения (П. П. Блонский, А. В. Запорожец, Н. А. Ветлугина, С. Л. Рубинштейн, Е. А. Флерина, П. М. Якобсон и др.). По результатам исследования нами определены закономерности педагогического подхода к развитию художественного восприятия и мышления, такие как: 1) диалогичность искусства, отражающая вариативный и вероятностный характер культуры; 2) перенос активного интереса к предмету из контекста занятия в свободную творческую деятельность подростков и молодежи; 3) интегративный характер восприятия и осмысления как психологического процесса; 4) специально педагогически организованное «погружение» в процесс творчества, постижение истории и искусства через собственную художественную деятельность; 5) перенос полученных впечатлений от произведения искусства или окружающей действительности на другие виды искусства и собственную художественную деятельность; 6) создание эстетической среды при обучении подрастающего человека.

Художественное образование и эстетическое воспитание основываются на восприятии и осмыслении произведения искусства. По своей природе произведение искусства включает в себя два компонента: художественное творчество автора и художественное восприятие зрителя, слушателя, читателя, таким образом, составляя единый процесс художественной коммуникации. Автор, создавая произведения искусства, всегда подразумевает последующее определенное воздействие через процесс восприятия на духовный мир зрителя, слушателя, читателя.

Необходимым условием художественного восприятия и мышления является эмоциональная окрашенность воспринятого материала, выражение отношения к нему (Б. М. Теплов, П. М. Якобсон, А. В. Запорожец и др.). В основе творческого освоения произведения искусства лежит переживание зрителя, основанное на повторном творческом акте, отмечает А.В. Бакушинский. Развивая данное положение, он утверждает,

что акт этот направлен на воссоздание того внутреннего напряжения (содержания), того внутреннего образа, которому художник дал более или менее адекватное материальное выражение (форму). Зритель же, воспринимая художественное произведение, проходит путь в обратной последовательности, чем художник. Не только творчество художника, но и творческое переживание зрителя — сложный процесс, результат длительного напряжения. Творческое (эстетическое или художественное) переживание вызывает волевою реакцию, потребность в творческой организации впечатлений от произведения искусства. «Творческий акт и художественный первообраз в своем первичном состоянии не связаны ни с материалом, ни с техникой. Иначе необъяснимы явления синтетического искусства, явления равноценной передачи внутреннего творческого акта средствами различных искусств» [1, с.56].

Художественное восприятие и мышление, благодаря психологической активности воспринимающего, фактически снимает противоположность между объектом (произведением искусства) и субъектом (реципиентом). Произведение искусства в данном контексте осознается как объективированный результат духовной творческой деятельности автора, осваиваемый, «присваиваемый» воспринимающим субъектом. Неодушевленное произведение искусства наделяется некоторыми чертами индивидуальности, а отношения между реципиентом и произведением искусства приобретают двойственный характер: одновременно объект-субъектный и субъект-субъектный. Акцентируя внимание на этом аспекте, М.М. Бахтин обозначил его термином «диалогизм». Ученый, подчеркивая момент «диалогичности» в отношениях между воспринимающим и произведением искусства, фактически имеет в виду феномен «оживления», «одушевления», эмпатии. Сопереживание воспринимающего художнику — творцу произведения составляет, согласно Л.Н.Толстому, важнейший момент итогового эффекта воздействия искусства — эмпатия.

Художественное восприятие бинарно, то есть одновременно проявляется в двойственных аппозициях. Можно сказать, что художественное восприятие одновременно является и пассивным, подверженным воздействию произведения искусства, и активным, интерпретирующим художественные образы с точки зрения воспринимающего. Процесс восприятия произведения искусства одновременно охватывает художественно-эстетические, идейные особенности произведения и, в тоже время, ориентируется на индивидуальное чувственное восприятие. С.М.Эйзенштейн писал: «Воздействие произведения искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в

слои самого глубинного чувственного мышления. Полярное разведение этих двух линий устремления создает ту замечательную напряженность единства формы и содержания, которая отличает подлинные произведения» [14, с.171]. Бинарность просматривается и в одновременности личностной и социокультурной характеристики процесса художественного восприятия и художественного образа, созданного в процессе восприятия.

Таким образом, можно определить художественное восприятие и мышление не как обособленные психические процессы, а как синкретичные части целостного образного мировосприятия.

Художественный образ определяется как основная категория художественного творчества, которая создается на основе изображения, звука, языковой среды. Несмотря на то, что художественный образ является единым началом всех видов искусства, его внутреннее строение существенно различается в разных видах искусства в зависимости 1) от материала (словесный, звуковой, пластический, пантомимический образ; 2) от пространственно-временной характеристики (статистический, динамический). Художественный образ является формой мышления в искусстве (художественного мышления), так как искусство отражает окружающий мир и представления человека об этом мире в особом художественно-эстетическом объекте. Иносказательность; метафоричность; мысль, раскрывающая одно явление через другое, многозначность и недосказанность стимулируют мысль читателя, зрителя или слушателя, направляя и определяя его восприятие произведения искусства.

Б.П. Юсов определяет художественный образ как «формообразующий фактор искусства и науки, изобретательства» [16, с.48]. Художественные образы, по словам ученого, являются «наиболее концентрированным и обобщенным выражением Культуры, ее всеобщим мировым языком, предметом и продуктом художественного творчества и продуктивного воображения, объектом и критерием мировой сравнительной культурологии, где по степени связи художественного образа с решением умственных, социально-нравственных и материальных вопросов данной исторической формации решается вопрос о ценности искусства и продолжительности его жизни в структуре гуманитарных ценностей человечества и данного народа, периода истории культуры» [Там же].

Художественное восприятие и мышление является творческим и продуктивным, что следует учитывать в художественном образовании и воспитании: результат данных психических процессов при условии наличия проблемной ситуации должен быть закреплен творческим продуктом, новым для субъекта (это может быть произведение

детского творчества, а может быть новый художественный образ или варианты осмысления произведения искусства). В этой связи Е.С. Ермаковой отмечает связь природной сущности художественного мышления как феномена не только с творческой деятельностью, но и с деятельностью реципиента (зрителя), то есть новый художественный образ создается через преобразование лично значимого воспринятого материала [7].

Группой сотрудников ФГНУ «Институт художественного образования» РАО в рамках фундаментального исследования «Тенденции и закономерности развития (психического, физиологического и социокультурного) современного ребенка на разных этапах онтогенеза» проведены исследования особенностей формирования и развития художественного восприятия и мышления на разных возрастных этапах.

Доказано, что специфику восприятия и осмысления произведения искусства у школьников и молодежи определяют следующие составляющие: 1) личностный компонент, определяемый уровнем личной художественной культуры школьника или студента; 2) эмоционально-чувственный компонент, основанный на индивидуальных психотипических особенностях личности; 3) мотивационно-ценностный компонент, содержание которого образуют художественные ценности, принимающие форму мотива художественной деятельности и оценки; 4) когнитивный компонент, образуемый знаниями о художественной культуре и искусстве, когнитивным опытом художественной деятельности, культурной компетентностью; 5) операциональный компонент, включающий в себя художественный опыт, художественную деятельность, художественные умения.

Механизм становления художественного восприятия и мышления у детей разного возраста проходит ряд этапов: от действенного (младший школьный возраст) через формирование отвлеченного художественного образа (подростковый возраст) к логическому, аналитическому восприятию произведения искусства (старший школьный возраст). Доказано, что на разных возрастных этапах художественное восприятие и мышление детей активно формируется только при участии в образовательном процессе разных видов искусства и взаимодействии учебных дисциплин всех школьных образовательных циклов (интегрированные формы обучения).

На основе вышесказанного разработаны основные критерии развитости художественного восприятия и мышления школьников: самостоятельность оценки художественного творчества; способность к воссоздающему воображению; способность к акту творчества на основе преобразования художественного образа и действительности средствами восприятия, мышления, памяти и воображения. Разработаны принципы

формирования критериев развитости художественного восприятия у детей и молодежи: индивидуальный тип восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретный), уровень синестезии, синтез логического и эмоционального, уровень рефлексии, интеграция образов восприятия в собственную творческую деятельность.

Экспериментальное исследование проходило на базе ГБОУ СОШ № 46, 345, 354, 875, 1095, 1188 г. Москвы в 2013 и 2014 году. В результате анализа работ школьников были выделены виды художественного восприятия искусства и действительности, зависящие от художественно-эстетического опыта учащихся, который обогащает память художественными образами и способствует более тонкому эстетическому восприятию действительности. Нами определены некоторые уровни развития художественного восприятия:

1. Стереотипный уровень (6 %) Самый низкий уровень развития восприятия, полностью основанный на уже известных образах. Школьники плохо фантазируют, боятся отойти от шаблонов, чаще всего навязанных массовым искусством. У них очень небольшой эстетический опыт, поэтому составить собственное мнение или отношение к произведению искусства они могут с трудом, а создать собственные художественные работы вообще не могут.

2. Репродуктивный уровень (27 %) развития восприятия. По основным позициям он подобен стереотипному уровню, но отличается большей мобильностью и желанием воспринять новое, попробовать себя в неизвестном виде творческой работы. Чаще всего школьники данного уровня следуют за педагогом, повторяя задание по неким предложенным им алгоритмам. Учащиеся этого уровня имеют все возможности подняться на следующий.

3. Ассоциативный уровень (43 %) развития восприятия основывается на выстраивании системы эмоциональных и логических ассоциаций. Это позволяет школьникам переходить от восприятия произведений искусства к созданию собственных творческих работ, не обладая широкими познаниями в искусствоведении.

4. Образный уровень (24 %) развития восприятия является наиболее высоким. Школьники могут довести некую художественную идею до реализации замысла в творческом продукте, используя при этом и знания, и эмоции.

Результаты эксперимента показывают, что в современной образовательной системе активно развивается аналитическое и логическое мышления в ущерб его образности и целостности. Это выражается и в значительно меньшем учебном времени, которое отводится предметам эстетического цикла, и в неадекватных эстетическому и художественному восприятию мира детьми методах преподавания. Сегодняшняя

школьная система приводит к угасанию некоторых важных задатков художественного восприятия у детей уже на протяжении младшего и среднего школьного возраста, что отражается на развитии мыслительных, интеллектуальных способностей и практически невосполнимо в более поздний возрастной период.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале пространственных искусств (главы из книги) // Исследования и статьи. М.: «Советский художник», 1981
2. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 193. – 423 с.
3. Басин, Е. Я., Крутоус, В. П. Философская эстетика и психология искусства / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. – М.: Гардарики, 2007. – 287 с.
4. Брушлинский, А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. – М., Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1996. - 392 с.
5. Выготский, Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте // Психология. – М.: ЭКСМО - Пресс, 2000. С.807-819.
6. Выготский, Л.С. Проблемы развития психики. Т.3 / Собр. Соч. в 6 томах. - М.: Педагогика, 1983.
7. Ермакова Е.С. Восприятие художественной информации как психологический механизм развития художественно-творческого мышления. Дисс. на соискание ученой степени канд.психол. наук, - Хабаровск, 2009.
8. Ермолаева М.В. Психология развития. – 3-е изд., стереотип. – М.: МГСИ: Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006.- 376 с.
9. Психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 512 с.
10. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. - 720с.: ил.
11. Современный психологический словарь / под ред Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб: ПРАЙМ-ЕВРО-ЗНАК, 2006. – 490 с.
12. Олесина Е.П. Диалогичность как форма существования современной художественной культуры // Гуманитарное пространство. Том 1. № 3. 2012. С. 593-600
13. Формирование и развитие художественного восприятия и мышления детей и молодежи в социокультурном контексте. Сборник научных статей по материалам I Международного научно-практического семинара 27 марта 2014 года / под ред. Бережной М.С. – М.: Научный проект, 2014. – 285 с.
14. Эйзенштейн, С. М. Избранные произведения: В 6 т. – Т. 2. – М.: Искусство, 1961 – 1971. – 734 с.
15. Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника. // Возрастная и психологическая психология: - М., 1998.
16. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – М.: Компания Спутник +, 2004. – 253 с.
17. Ярошевский, М.Г. Психология творчества и творчество в психологии // Хрестоматия по психологии художественного творчества. – М.: Магистр, 1998. С. 46-62.