

На правах рукописи

Белов Даниил Игоревич

**Особенности обучения подростков живописи на основе традиций
отечественной художественной школы**

Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной
степени кандидата педагогических наук

Москва – 2016

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

Научный руководитель: член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор
Фомина Наталья Николаевна

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, доцент, кафедра истории художественной культуры ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», профессор
Дружкова Наталия Ивановна

кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», первый проректор
Курбатова Наталья Викторовна

Ведущая организация: **ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет»**

Защита состоится «21» июня 2016 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 008.015.01 в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» по адресу: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

Адрес сайта: www.art-education.ru.

Автореферат разослан «_____» _____ 2016 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат педагогических наук

Е.В. Боякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Сложившаяся в России система художественного образования во взаимосвязи и взаимодействии общего и дополнительного образования создаёт возможности для своевременного выявления и развития детей, мотивированных к изобразительной деятельности (художественно одарённых детей).

Согласно государственной культурной политике, в формировании нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной личности должен быть использован весь потенциал отечественной культуры. Сохранение наследия русской культуры – стратегическая задача государственной культурной политики.

Плюрализм современной художественной культуры создаёт трудности для адекватного восприятия объектов как современной, так и традиционной художественной культуры подростком. Наблюдается постепенное вытеснение традиционных ценностей классического искусства.

В отечественном художественном образовании действует предметная система приобщения к искусству, в которой учебный предмет «Живопись» занимает самостоятельное место. Согласно Федеральным государственным требованиям учебный предмет «Живопись» нацелен на «формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности», «формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства», заявлено основополагающее значение развития художественного вкуса и эстетического восприятия. В результате освоения программы «Живопись» учащийся должен владеть первичными навыками «восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды».

Традиции отечественной художественной школы, представленные опытом выдающихся педагогов-художников (К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, И.Е. Репин, В.Е. Савинский, П.П. Чистяков, В.С. Щербаков и др.), являются частью культурного наследия России и могут стать основой обучения живописи современных подростков. Однако классические методики обучения живописи отражают художественную культуру своего времени со свойственными ей представлениями о живописи (классицизм, реализм, романтизм, импрессионизм и др.), что не вполне соответствует специфике современной культуры, которая характеризуется равной художественной ценностью направлений живописи разных эпох. Актуальной представляется проблема определения особенностей обучения подростков живописи, способствующих сохранению и передаче разных традиций в условиях современной художественной культуры, развитию навыков восприятия и анализа живописи разных стилей и жанров.

Для сохранения традиций отечественной художественной школы и развития навыков создания и восприятия произведений живописи разных стилей и жанров необходимо применение в обучении подростков живописи опыта и методов разных традиций.

Степень научной разработанности проблемы.

История становления традиций художественного образования в России раскрыта в исследованиях Т.В. Алексеевой, Э.М. Белютина, Н.А. Дмитриевой, В.Г. Лисовского, Н.М. Молевой и др. на примере анализа педагогической деятельности выдающихся художников-педагогов: А.Г. Венецианова, П.П. Чистякова, И.Е. Репина, В.В. Кандинского и др. Согласно историческим исследованиям, традиции обучения подростков живописи в отечественной художественной школе закладывались, начиная с конца XVIII века. У каждого педагога, внесшего заметный вклад в отечественное художественное образование, был собственный метод обучения живописи. Методы обучения живописи отражали передовые направления самого искусства живописи. Если искусство, культивируемое художественной школой, утрачивало свою

ведущую роль, школа приходила в упадок. Однако проблема введения в современную педагогическую практику традиционных методов и опыта отечественной художественной школы с XVIII по XX век не описана.

Опыт становления авторских систем художественно-творческого развития детей и подростков 1950-1980-х гг. в условиях дополнительного образования обобщен в исследованиях художников-педагогов Г.В. Лабунской, С.Д. Левина, В.С. Щербакова и др.

Традиции художественного образования в подготовке специалистов в профильных средне-специальных учебных заведениях раскрыты в диссертации Е.Н. Даричевой (2001). В данной работе поднимается вопрос об интеграции разных традиций, для чего необходимо «наличие в преподавательском составе представителей разных художественных “школ”». В данной работе традиционными считаются методы, связанные с реалистическим искусством.

Взаимодействие традиционных и современных методов преподавания живописи в системе начального профессионального образования рассмотрено в работе Н.В. Селивёрстовой (2004). Специфика данного исследования заключается в развитии академической традиции, которая дополняется авторскими заданиями и методами обучения. Однако проблема включения разных традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков живописи в условиях плюрализма современной художественной культуры не была темой специального изучения.

Таким образом, были выявлены **противоречия** между:

- потребностью в сохранении традиций отечественной культуры и отсутствием механизма сохранения традиций отечественной художественной школы при обучении подростков живописи;

- государственными требованиями к содержанию образования в сфере культуры по дисциплине «Живопись», направленными на сохранение традиций и развитие у учащихся навыков восприятия произведений живописи разных стилей и жанров, и недостаточной разработанностью методики обучения подростков живописи, обеспечивающей выполнение этих требований;

- классическими методиками обучения подростков живописи и спецификой современной художественной культуры.

Эти противоречия определили основную **проблему** исследования – определение механизма включения традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков живописи в условиях современной художественной культуры.

Объект исследования – обучение подростков живописи в разных формах учебной деятельности.

Предмет исследования – процесс включения традиций отечественной художественной школы в обучение подростков живописи в контексте современной художественной культуры.

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и апробировать методику обучения подростков живописи, основанную на традициях отечественной художественной школы.

Гипотеза исследования – методика обучения подростков живописи, основанная на традициях отечественной художественной школы, будет эффективна, если:

- традиционный опыт обучения живописи отечественной художественной школы будет адаптирован к условиям культурного плюрализма;

- будет разработан механизм внедрения в процесс обучения опыта и методов разных традиций отечественной художественной школы, основанный на уважительном (бережном) отношении к ним;

- будет обеспечен свободный выбор методов обучения живописи на основе принципов соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу, педагогической целесообразности и практической эффективности;

- будет разработан метод анализа и оценивания учебных работ, основанный на достоверных научных данных физиологии и психологии зрительного восприятия.

Задачи исследования:

1. В результате анализа научных трудов в области философии, эстетики, истории изобразительного искусства и художественного образования определить историко-культурологические предпосылки применения разных традиций в процессе обучения подростков живописи.

2. Выявить психолого-педагогические основы приобщения подростков к живописи и разработать модель анализа и оценивания учебных работ.

3. Определить содержание образования и разработать методику обучения живописи на основе традиций отечественной художественной школы.

4. Апробировать методику обучения подростков живописи, основанную на традиционном опыте отечественной художественной школы.

Теоретико-методологическую основу исследования составили концепция личностного знания М. Полани и теория социальных эстафет М.А. Розова; историко-культурологические исследования художественного образования и эстетического воспитания (Т.В. Алексеева, Э.М. Белютин, Н.А. Дмитриева, Г.В. Лабунская, В.Г. Лисовский, Н.М. Молева, Н.Н. Фомина);

конкретно-исторический и художественно-образный подходы к анализу явлений культуры и произведений искусства разных видов и жанров (И.С. Болотина, В.В. Бычков, А.В. Виннер, Б.Р. Виппер, Г. Вёльфлин, Э. Гомбрих, Д.И. Киплик);

психолого-педагогические исследования развития восприятия и изобразительной деятельности подростков (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, С.Д. Левин, В.С. Щербаков);

исследования по экспериментальной эстетике (О. Вартамян, С. Зеки, Х. Ледер, Е.М. Торшилова, А. Чаттерджи); исследования по психологии и физиологии зрительного восприятия (С. Зеки, Р.М. Ивенс, Д. Марр, В.С. Рамачандран, И. Рок, В.А. Филин, Д. Хьюбел).

Методы исследования: теоретические (анализ философской, искусствоведческой, психологической, физиологической, педагогической литературы по исследуемой проблеме; системное изучение методов

приобщения к живописи); эмпирические (наблюдение, опрос, анализ результатов изобразительной деятельности, апробация методики приобщения к живописи); диагностические (сравнительный анализ результатов изобразительной деятельности учащихся; изучение развития восприятия учащихся при анализе учебных постановок и произведений живописи; анализ и обобщение полученных теоретических и практических данных).

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 1188 с углублённым изучением изобразительного искусства», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 600» Российской академии образования, Негосударственного образовательного учреждения г. Москвы «Средняя общеобразовательная школа “Столичный-КИТ”» и пленэра, организованного Международным союзом творческой молодёжи в Калужской области. Всего в экспериментальной работе приняли участие 76 учащихся, группа из ведущих специалистов Центра детской художественной одарённости Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» и педагогов-художников школ и вузов г. Москвы.

Научная новизна исследования.

Выявлены особенности обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы, главными из которых являются: использование опыта и методов разных традиций в качестве образцов эффективного достижения целей развития; приоритет работы над натюрмортом как универсальной моделью создания художественного образа в живописи; опора на психологию и физиологию зрительного восприятия как фундаментальную основу согласования позиции автора (учащегося) и зрителей (педагога и других учащихся).

Разработана комбинаторная методика обучения подростков живописи, направленная на сохранение разных традиций отечественной художественной

школы, поддержание интереса учащихся к изобразительной деятельности, позволяющая развивать способности воспринимать и создавать произведения живописи разных стилей и жанров.

Раскрыты взаимосвязи сочетания исходных условий (предполагаемых результатов развития, уровня подготовки и индивидуальных качеств учащихся) и методов обучения живописи.

Разработан метод анализа и оценивания учебных работ, основанный на согласовании позиций автора и зрителя.

Теоретическая значимость исследования состоит в конкретизации понятия «традиции отечественной художественной школы»: это исторически устоявшийся в России опыт создания и восприятия произведений изобразительного искусства, а также устоявшиеся методы обучения изобразительному искусству, сохраняющие и передающие опыт поколений.

Охарактеризован традиционный опыт создания и восприятия произведений живописи в исторической эволюции: опора на классическое наследие, содержательность, исполнительское мастерство, красота, реалистичность, фиксация впечатлений и эмоций, беспредметность (абстрактность форм выражения).

Определено содержание учебного курса «Живопись», основанного на опыте разных традиций отечественной художественной школы, и систематизированы традиционные методы обучения живописи: демонстрационно-наглядные, вербальные, опосредованные.

Теоретически исследованы предпосылки применения опыта и методов разных традиций в процессе обучения подростков живописи: специфика современной художественной культуры, выраженная в актуализации опыта разных традиций, взаимосвязь содержания и методов обучения, равноценность традиционных методов обучения живописи.

Раскрыта специфика применения традиций отечественной художественной школы в обучении подростков живописи в условиях современной художественной культуры, на основе которой разработана

комбинаторная методика (свободный выбор методов обучения на принципах соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу, педагогической целесообразности и практической эффективности).

Теоретически обоснована значимость жанра натюрморта в системе обучения подростков живописи как универсальной модели создания художественного образа в изобразительном искусстве.

Практическая значимость исследования заключается в разработке комбинаторной методики обучения подростков живописи, применение которой обеспечивает условия для сохранения разных традиций отечественной художественной школы, позволяет развивать умения воспринимать и создавать произведения живописи разных стилей и жанров, формировать сознательный подход к выбору и использованию средств художественной выразительности, мотивирует учащихся к восприятию и созданию произведений живописи, помогает достигать поставленных учащимися целей развития.

Разработана психолого-педагогическая модель анализа и оценивания учебных работ, представляющая наиболее оптимальный способ оценивания учебных работ учащихся и способ включения опыта разных традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков живописи.

Разработана и внедрена в практику учебная программа по дисциплине «Живопись», основанная на опыте разных традиций отечественной художественной школы, ориентированная на применение в разных формах учебной деятельности.

Разработанная методика может быть применена в практике многопрофильных школ, детских школ искусств, при подготовке студентов педагогических вузов и вузов культуры и искусства, а также на курсах повышения квалификации педагогических кадров.

Личный вклад соискателя. Выявлены особенности обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы: использование опыта и методов разных традиций; комбинаторный

характер обучения, базирующийся на принципах соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу, педагогической целесообразности и практической эффективности; освоение искусства натюрморта как универсальной модели создания художественного образа в живописи; согласования позиции автора и зрителей на основе психологии и физиологии зрительного восприятия.

Определено содержание образования по учебной дисциплине «Живопись», где живопись трактуется как вид изобразительного искусства, в котором цвет является основным выразительным средством, учебная деятельность направлена на восприятие и создание художественного образа преимущественно в жанре натюрморта, являющегося оптимальным для обучения подростков основам выразительного языка и техникам живописи вне зависимости от уровня их подготовки; вектор развития учащихся перенаправлен с канонизации формы и содержания живописи на понимание личностного характера живописи.

Разработана модель анализа и оценивания учебных работ, основанная на согласовании позиций автора и зрителя, способствующая формированию и развитию у учащихся навыков восприятия и анализа произведений живописи разных стилей и жанров.

Доказана результативность применения комбинаторной методики обучения подростков живописи по итогам её апробации.

Разработаны методические рекомендации обучения подростков живописи при разных исходных данных (предполагаемых результатах развития, индивидуальных качествах, уровня подготовки учащихся).

Полученные результаты диссертационного исследования явились частью научно-практических исследований Центра детской художественной одарённости ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (проект № 6.2 «Теоретические основания и формы выявления и развития художественной одарённости детей и подростков»).

Достоверность исследования обеспечена методологической обоснованностью теоретических положений, использованием методов, соответствующих поставленным задачам, положительными результатами практической проверки разработанной методики обучения живописи.

Исследование осуществлялось в три этапа.

Первый этап (2011-2012 гг.). Изучение и анализ философской, культурологической, педагогической, психологической, физиологической и искусствоведческой литературы, освещающей специфику развития живописи, педагогических методов, возрастной психологии, зрительного восприятия. Обоснование проблемы исследования, изучение степени её разработанности, формирование программы эксперимента, определение направлений теоретического анализа проблемы. Проведение эксперимента.

Второй этап (2012-2015 гг.). Научное обоснование, разработка и апробация содержания и методики обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы. Анализ полученных результатов экспериментальной работы.

Третий этап (2015-2016 г.). Анализ, обобщение и систематизация результатов апробации содержания и методики обучения подростков живописи. Обобщение и систематизация теоретического анализа литературы по проблематике исследования. Оформление результатов диссертационного исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в форме непосредственной педагогической деятельности в качестве учителя изобразительного искусства в Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 1188 с углублённым изучением изобразительного искусства»; Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 600» Российской академии образования; Негосударственном образовательном учреждении г. Москвы «Средняя общеобразовательная школа “Столичный-КИТ”»; на пленэре, организованном

Международным союзом творческой молодёжи в Калужской области; в форме докладов на научно-практической конференции «Искусство и наука в современном мире. Новый взгляд» в Российской академии художеств 12-13 декабря 2012 г.; на Всероссийской научно-практической конференции «Педагог-художник и его ученики» в ФГБНУ «Институт художественного образования РАО» 9 декабря 2014 г.; на конференции в рамках Второго международного форума педагогов-художников «Стратегические проекты художественного образования (секция «Композиция в детском рисунке») в ФГБНУ «Институт художественного образования РАО» 25 марта 2015 г.; на круглом столе «Методы мотивации детей и подростков к изобразительной деятельности в условиях общего и дополнительного образования» в ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» 15 декабря 2015 г.; в обсуждениях на заседаниях Центра детской художественной одарённости ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО».

Материалы по теме исследовательской работы опубликованы в научных изданиях, в том числе, входящих в перечень Российских рецензируемых научных журналов.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Традиции отечественной художественной школы, представляющие собой исторически устоявшийся в России опыт создания и восприятия произведений искусства, а также устоявшиеся методы обучения искусству, сохраняющие и передающие опыт поколений, являются основой обучения подростков живописи в условиях плюрализма современной художественной культуры и позволяют эффективно развивать художественно-творческие способности современных подростков.

2. Особенности обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы выступают: комбинаторный характер обучения, базирующийся на принципах соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу, педагогической целесообразности и

практической эффективности; приоритет работы над натюрмортом как универсальной моделью создания художественного образа в живописи; использование разных традиций в качестве образцов эффективного достижения целей развития; опора на психологию и физиологию зрительного восприятия как фундаментальную основу согласования позиции автора и зрителей.

3. Комбинаторная методика обучения подростков живописи является механизмом сохранения традиций отечественной художественной школы, охватывающих период с XVIII века по вторую половину XX века, позволяет развивать способности создавать и воспринимать произведения живописи разных стилей и жанров, мотивирует учащихся к восприятию и созданию произведений изобразительного творчества.

4. Модель анализа и оценивания учебных работ, основанная на согласовании позиций автора и зрителя представляет наиболее оптимальный метод оценивания учебных работ учащихся и включения опыта разных традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков живописи в условиях культурного плюрализма; её применение способствует формированию и развитию навыков восприятия и анализа произведений живописи разных стилей и жанров.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (155 источников, в том числе 17 на английском языке) и приложения.

Исследовательская работа проводилась в рамках научно-практических исследований ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (проект № 6.2 «Теоретические основания и формы выявления и развития художественной одарённости детей и подростков»).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение содержит обоснование актуальности исследования, определение объекта, предмета, цели и задач исследования, формулировку

гипотезы, методологической основы и методов исследования, научной новизны, теоретической и практической значимости, а также основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основы обучения подростков живописи» раскрываются историко-культурологические и психолого-педагогические основы обучения живописи, в соответствии с которыми разрабатываются содержание и методика обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы. Первая глава состоит из трёх параграфов.

В главе теоретически исследованы предпосылки применения опыта и методов разных традиций в процессе обучения подростков живописи: специфика современной художественной культуры, выраженная в актуализации опыта разных традиций, взаимосвязь содержания и методов обучения, равноценность традиционных методов обучения живописи.

На основе изучения работ И.С. Болотиной, В.В. Бычкова, Г. Вёльфлина, А.В. Виннера, Б.Р. Виппера, Д.И. Киплика и др. заключается, что, начиная с появления первой станковой картины, происходит процесс постоянного изменения формальной и содержательной сторон произведений станковой живописи, а также способов их создания. Проанализированный материал позволил заключить, что содержание, форма и разнообразие произведений живописи обусловлены художественным стилем эпохи и индивидуальностью автора (восприятием, образами, замыслами), художественными материалами и способами их использования. Данный вывод подтверждается изучением писем, очерков и автобиографий художников (В. Ван-Гог, В.В. Верещагин, В.В. Кандинский, К.А. Коровин, К.С. Малевич, И.Е. Репин и др.).

Современная художественная культура характеризуется как культура многообразия и плюрализма, где произведения живописи разных стилей и жанров, созданные в разные исторические периоды, обладают сопоставимой ценностью как эстетической, так и материальной, что способствует свободе самовыражения и актуализирует опыт разных традиций.

В исследовании дано определение понятию «Традиции отечественной художественной школы»: это исторически устоявшийся в России опыт создания и восприятия произведений изобразительного искусства, а также устоявшиеся методы обучения изобразительному искусству, сохраняющие и передающие опыт поколений.

Традиционный опыт создания и восприятия произведений живописи охарактеризован в исторической эволюции: опора на классическое наследие, содержательность, исполнительское мастерство, красота, реалистичность, фиксация впечатлений и эмоций, беспредметность (абстрактность форм выражения).

В результате анализа трудов, посвящённых истории художественного образования в России, установлено, что с увеличением количества образовательных учреждений увеличивалось количество разных методов обучения живописи. По крайней мере, со второй трети XIX века у многих (если не у каждого) педагогов был собственный метод обучения живописи. Традиционные методы обучения живописи классифицированы на основе способов передачи опыта: демонстрационно-наглядные, вербальные, опосредованные. Методы обучения (если только они не выбирались случайно), выбирались на основе целей развития; представлений о том, каким должен быть результат достижения этих целей; эффективности использования этих методов. Цели развития и представления о том, каким должен быть результат достижения этих целей, были разными и изменялись даже в рамках одного учебного заведения. Это часто служило причиной противоречий и споров между педагогами. Однако реальную эффективность метода обучения живописи можно определить, лишь соотнеся цели, ради которых использовался данный метод, с фактическим результатом развития (результатом развития способностей создавать и воспринимать произведения живописи). Учитывая, что в условиях современной художественной культуры опыт разных традиций обладает сопоставимой ценностью, то и разные традиционные методы обучения живописи должны обладать сопоставимой ценностью.

В главе выявлены психолого-педагогические основы приобщения подростков к живописи. Согласно А.В. Бакушинскому, одной из характерных черт подросткового возраста является «зрительная установка психики», суть которой заключается в окончательной перестройке всей системы восприятия человека. Мышление подростка становится критичным. По мере развития наблюдается сближение конкретного и абстрактного мышления с последующим преобладанием абстрактного; начинают ярко проявляться личностные особенности, эмоциональность, романтизм.

Изучение работ по физиологии и психологии зрительного восприятия позволило сделать вывод о том, что все люди, по крайней мере, начиная с подросткового возраста, видят скорее одинаково, чем по-разному, но интерпретировать увиденное могут неоднозначно, по-своему. Любое воспринимаемое произведение живописи, равно как и любое изображение, информативно и потенциально выразительно. Установлено, что в восприятии произведений живописи участвуют три компонента: эмоциональная реакция, эмоциональное предпочтение и «беспристрастное» суждение. Соотношение этих компонентов и значимость каждого из них для зрителя определяют его оценку произведения. Эмоциональная реакция и эмоциональное предпочтение субъективны, поэтому не могут быть надёжными критериями оценки разных произведений живописи. К «беспристрастному» суждению относятся узнавание изображённых объектов и их значений (семантика). Поскольку замыслы художников могут быть разными, то наиболее оптимальный метод оценивания произведения живописи – определение соответствия изображения заявленному автором замыслу.

Опыт отечественных педагогов-художников показал, что в подростковом возрасте обучение живописи должно иметь в первую очередь реалистическую направленность. Жанр натюрморта в живописи является наиболее удобным при создании необходимых условий развития и может быть универсальной моделью работы над образом в живописи.

Подростковый возраст характеризуется падением интереса к рисованию, которое психологи связывают с противоречием между желаемым результатом изобразительной деятельности и невозможностью подростка его получить. Следовательно, удовлетворение процессом и результатом изобразительной деятельности может служить стимулом для дальнейших занятий изобразительной деятельностью, поддерживать интерес к ней.

Во **второй главе** «Содержание и методика обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы» излагаются содержание и методика обучения подростков живописи, модель анализа и оценивания учебных работ, процесс и результаты апробации методики и содержания.

В основе содержания учебной дисциплины «Живопись» лежит понимание живописи как вида изобразительного искусства, в котором цвет является основным выразительным средством. В отличие от классических программ, вектор развития учащихся перенаправлен с канонизации формы и содержания живописи на понимание личностного характера живописи, на её выразительные возможности. Результат обучения предполагает осознание учащимся того, что форма и содержание художественного произведения зависят исключительно от личного выбора автора, а также развитие способностей создавать и воспринимать произведения живописи. Выбор, какими должны быть форма и содержание произведений живописи, предоставляется самому учащемуся по итогам обучения. Учебная деятельность подростков предполагает восприятие и создание художественного образа преимущественно в жанре натюрморта, являющегося оптимальным для обучения основам выразительного языка и техникам живописи вне зависимости от уровня подготовки учащихся. Совокупность учебных заданий основана на опыте разных традиций отечественной художественной школы, выраженных в требованиях к выполнению учебных работ: опора на классическое наследие, содержательность, исполнительское мастерство, красота, реалистичность, отражение впечатлений и эмоций, абстрактность форм выражения. В ходе

выполнения учебных заданий учащимися осваиваются различные технологии и техники письма. Учебный процесс сопровождается знакомством учащихся с произведениями живописи (оригиналами и репродукциями), выполненными профессиональными художниками, которые подобраны не по жанровому принципу, а по принципу соответствия учебных задач, задачам, решённым в произведениях, а также по стилистическому сходству произведений художников и учебных работ учащихся.

На основе выводов первой главы разработана комбинаторная методика обучения подростков живописи, предполагающая свободный выбор методов обучения живописи на основе принципов соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу, педагогической целесообразности и практической эффективности.

Принцип соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу означает, что обучение технике и технологии живописи должно находиться в прямой зависимости от художественно-образных замыслов.

Принцип педагогической целесообразности означает, что выбираемый метод должен соответствовать предполагаемым результатам развития, определяемым совместно педагогом и учащимся.

Принцип практической эффективности означает, что из разных методов, позволяющих получить схожие результаты, необходимо выбирать тот метод, который позволит достичь более качественных результатов быстрее и меньшими средствами. Руководствуясь данным принципом, необходимо учитывать уровень подготовки и индивидуальные качества учащихся.

Последовательность обучения выстроена на основе психологических закономерностей развития подростка:

- от реалистичности к абстрактности;
- от внешней красоты образа к содержательности;
- от рационализма к эмоциональности.

Последовательность заданий и требования к их выполнению выстроены таким образом, чтобы вне зависимости от уровня развития, учащийся по итогам выполнения каждого задания создавал законченную работу, обладающую достоинствами полноценного художественного произведения.

Эффективность разработанной методики и содержания образования по учебной дисциплине «Живопись» была подтверждена результатами практической апробации в условиях реального учебного процесса.

С целью апробации методики и содержания образования была разработана учебная программа, состоящая из серии заданий, каждое из которых предполагало создание натюрморта разной степени сложности. Психологические закономерности развития подростков обуславливали последовательность заданий, характеризующуюся постепенным усложнением задач изображения формальных качеств предметов на первом этапе развития и постепенным переходом к содержательности и символичности образов, активизацией эмоционального отклика на окружающую действительность и искусство. В апробации приняли участие четыре группы учащихся. Разделение по группам было обусловлено возрастными и мотивационными особенностями учащихся, их уровнем подготовки. Возраст учащихся составил 12-18 лет.

Стержневой идеей системы заданий по живописи для подростков являлось раскрытие эстетической ценности и неповторимости натюрмортной постановки с первого до последнего задания. По мере прохождения курса учащиеся осваивали такие средства художественной выразительности как композиция, форма, цвет и фактура. Натюрмортные постановки способствовали выбору выразительного языка. Начальные постановки составлялись из матовых локально окрашенных предметов контрастных по тону, форма которых ограничивалась несколькими плоскими поверхностями. Подобные натюрморты подталкивали учащихся на решение художественного образа при помощи крупных пятен локального цвета, образующих гармоничное сочетание. Принципом подбора предметов в последующих постановках было увеличение количества поверхностей и сглаживание их границ, постепенный переход к

плавным формам, что требовало от учащихся более детального разбора формы предметов и цветотональных отношений при анализе натуры и изображении. Это позволяло учащимся освоить принципы моделирования формы предметов при их изображении с помощью цвета и развить внимание. Следующим шагом в освоении выразительных средств был переход от изображения формальных качеств предметов к поиску ассоциаций, связанных с эмоциями и переживаниями, а также выражению их через форму, цвет и фактуру.

Освоение техник письма и технологий работы с художественными материалами велось по принципу их соответствия художественно-образным замыслам. В процессе обучения подростки осваивали такие традиционные техники живописи акварелью как письмо по сырому и письмо по сухому, и техники масляной живописи: а ля прима, длительное послойное письмо, корпусное письмо, лессировка, гризайль. В выборе технологий мы опирались на традиционный опыт использования художественных материалов, способствующий сохранности работы в её первоначальном виде долгие годы.

Критериями оценки эффективности методики стали: соответствие фактических результатов развития учащихся предполагаемым результатам развития, определяемым совместно педагогом и учащимися; успешность индивидуального художественно-творческого развития учащихся; сохранение и развитие интереса учащихся к восприятию и созданию произведений живописи; интерес учащихся к занятиям живописью; формирование и развитие способностей создавать и воспринимать произведения живописи разных стилей и жанров.

Для оценки результатов развития учащихся использовались следующие методы: опрос; анализ текущих результатов изобразительной деятельности учащихся; сравнительный анализ текущих результатов изобразительной деятельности разных учащихся; сравнительный анализ результатов изобразительной деятельности учащихся, полученных за определённый промежуток времени; анализ развития восприятия натуры; анализ развития восприятия произведений живописи; наблюдение за развитием технических

навыков и технологических знаний; наблюдение за развитием мотивации заниматься изобразительной деятельностью и интереса к живописи.

Изложенные в первой главе структурные компоненты изобразительной деятельности (восприятие, формирование образа, замысел, процесс создания изображения) и специфика восприятия произведений живописи подростками, позволили разработать метод анализа и оценивания учебных работ, основанный на согласовании позиций автора и зрителя, и представить его в виде модели (рис. 1).

Рис. 1. Модель анализа и оценивания учебных работ

В результате апробации содержания и методики учащиеся первой группы успешно развили умения реалистически изображать натюрморт с натуры и выразить ассоциации путём изображения натюрморта с помощью акварельных красок. Учащиеся второй группы научились реалистически изображать натюрморт масляными красками, используя традиционные технологии и различные техники письма. Учащиеся третьей группы развили умения реалистически изображать пейзаж с натуры, выразить ассоциации при помощи изображения пейзажа масляными красками, изображать объекты по памяти. Учащиеся четвёртой группы проявили высокий уровень в решении

художественно-творческих задач и успешно сдали вступительные экзамены по живописи в выбранные вузы.

Сравнение результатов учащихся в разных группах показало, что комбинаторная методика позволяет научить создавать произведения живописи разных стилей и жанров, используя традиционный опыт отечественной художественной школы; позволяет работать с учащимися с разной степенью мотивированности к занятиям живописью, предполагающими разные результаты развития и имеющими разный уровень подготовки. Учащиеся, перенимая метод анализа и оценки учебных работ, демонстрируемый учителем, начинают схожим образом анализировать и оценивать произведения своих коллег, согласовывая авторскую позицию со своей. Это служит основанием надеяться, что данный метод они будут использовать при восприятии любых произведений живописи, что позволит им адекватно воспринимать произведения живописи разных стилей и жанров.

В заключении представлены основные выводы исследования.

Основные выводы исследования

1. Традиции отечественной художественной школы, представленные в деятельности выдающихся художников-педагогов, являются образцами обучения живописи. Специфика современной художественной культуры, выраженная в актуализации опыта традиций XVIII-XX веков, взаимосвязь содержания и методов обучения, равноценность традиционных методов обучения живописи являются предпосылками применения опыта и методов разных традиций в процессе обучения подростков живописи.

2. Современная художественной культура создаёт условия обновления содержания образования по учебной дисциплине «Живопись», согласно которому учебная деятельность направлена на восприятие и создание художественного образа преимущественно в жанре натюрморта, являющегося оптимальным для обучения подростков основам выразительного языка и техникам живописи вне зависимости от уровня их подготовки; вектор развития

учащихся перенаправлен с канонизации формы и содержания живописи на понимание личностного характера живописи.

3. Механизмом включения и обеспечения преемственности разных традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков живописи является комбинаторная методика, предполагающая выбор и сочетание традиционных опыта и методов на основе принципов соответствия изобразительных средств художественно-образному замыслу, педагогической целесообразности и практической эффективности.

4. Модель анализа и оценивания учебных работ, базирующаяся на согласовании позиций автора и зрителя, представляет наиболее оптимальный метод оценивания учебных работ учащихся и включения опыта разных традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков изобразительной деятельности. Её применение способствует формированию и развитию навыков восприятия и анализа произведений живописи разных стилей и жанров.

5. Анализ результатов апробации разработанной методики показал развитие у учащихся навыков создавать и воспринимать произведения живописи разных стилей и жанров, сознательного подхода в выборе и использовании средств художественной выразительности, сохранение и развитие интереса к созданию и восприятию произведений живописи, эффективность достижения результатов развития, предполагаемых учащимися.

Перспективы работы. В дальнейшем может быть исследована эффективность применения методики в процессе обучения абстрактной живописи после освоения основ реалистической живописи, а также дальнейшая творческая судьба учащихся, участвующих в исследовании.

По содержанию исследования опубликовано 8 работ, в том числе в изданиях, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ:

1. Белов Д.И. Две основы эстетического вкуса [Электронный ресурс] / Д.И. Белов // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2014. - №2. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/belov.pdf – 0,4 п.л. – ИФ-0,060.

2. Белов Д.И. Обучение живописи в контексте экспрессионного подхода [Электронный ресурс] / Д.И. Белов // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2013. - №3. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/belov_0.pdf - 0,5 п.л. – ИФ-0,060.

3. Белов Д.И. Сравнительная характеристика художественно-творческого развития детей послевоенного поколения в художественных школах Москвы, Ленинграда и Киева [электронный ресурс] / Д.И. Белов // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. - №4. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/belov_162-167.pdf - 0,4 п.л. – ИФ-0,060.

4. Белов Д.И. Проблемы интерпретации образа в живописи [Текст] / Д.И. Белов // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС. – 2014. - № 3 (27). – С. 125-133. – 0,4 п.л. – ИФ – 0,008

5. Белов Д.И. Психолого-педагогические основания выявления и развития одаренности детей и подростков в условиях общего образования [Электронный ресурс] / Фомина Н.Н., Голобоков Ю.В., Протопопов Ю.Н., Копцева Т.А., Белов Д.И. // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2014. - №1. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/fomina_4.pdf - 2,3 / 0,4 п.л. – ИФ-0,060.

6. Белов Д.И. «Как я стал художником». История Козорезенко Петра Петровича (старшего) [Текст] / Д.И. Белов // Искусство в школе. – 2015. - №6. – С. 40-41. – 0,3 п.л.

7. Белов Д.И. Сила воли [Текст] / Д.И. Белов // Искусство в школе. – 2015. - №4. – С. 47-48. – 0,3 п.л.

8. Белов Д.И. Художественная интерпретация действительности на занятиях живописью [Текст] / Д.И. Белов // Научные школы педагогики искусства в современном образовании. М.: ИХО РАО, 2012. – С. 181-184. – 0,4 п.л.