

Воспитывающие и научные принципы обучения как важнейшая дидактическая основа художественного образования

С.П. Роцин

Воспитывающие и научные принципы организации учебного процесса представлены в статье как необходимое условие повышения качества художественного образования в современных тенденциях развития образовательной системы. Раскрывается значение воспитывающих и научных принципов организации учебного процесса, специфика их применения в художественном образовании. Определяется зависимость повышения качества художественного образования от уровня дидактических основ организации учебного процесса.

Ключевые слова: дидактика художественного образования, воспитывающие и научные принципы обучения, изобразительное искусство как школьный предмет.

Успешное освоение учащимися предмета изучения возможно только в учебном процессе, который предполагает организацию совместной деятельности педагога и учеников таким образом, чтобы эффективность освоения учебного материала была наиболее высока. Добиться эффективности обучения можно только при научной организации работы, и здесь на помощь преподавателю приходит дидактика – отрасль педагогики, занимающаяся теорией образования и обучения. Научной основой рациональной организации обучения являются основные дидактические принципы: воспитывающего обучения, научности обучения, его систематичности, последовательности и доступности, сознательности и активности в обучении, прочности усвоения учебного материала, наглядности обучения и, наконец, принцип проблемного обучения.

Успешная и эффективная организация учебного процесса возможна только при комплексном соблюдении всех дидактических принципов, которые представляют собой базовую систему научных положений.

На первое место всегда выносятся **принцип воспитывающего обучения**, имеющий важнейшее значение в системе образовательного процесса. Воспитание человека не может происходить само по себе, вне зависимости от воздействия внешних факторов. Процесс обучения является целенаправленным внешним воздействием на человека с целью овладения им теоретическими знаниями и практическими навыками в определенной деятельности. Можно сказать, что любое обучение имеет влияние на изменение личности обучаемого, т.е. воспитывает его. Преподаватель, следующий принципу воспитывающего обучения, не только вырабатывает у учащихся какие-либо технические навыки и умения, не только закладывает знания, но и рассматривает каждую свою задачу широко, с перспективой на общее развитие личности ученика.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» имеет свою специфику в определении принципа воспитывающего обучения, а кроме того и само по себе является необходимой и важнейшей частью воспитания личности. Выдающийся художник и теоретик искусства И.Н. Крамской писал: «...творческое искусство... должно обладать силой гармонично настраивать человека. Если этого качества нет, оно, несомненно, дурно исполняет свою задачу» [2, с. 46].

В процессе обучения изобразительному искусству трудно определить границы влияния различных обучающих факторов и их четкую направленность на развитие конкретных качеств личности. Например, при рисовании с натуры ветки дерева

художник не только реализует и развивает навыки графика, но и постигает законы природы, гармонии и многое другое, что волнует и занимает его в этот период. Настоящий художник – не только график, живописец, скульптор и т. д., но и личность, развитая интеллектуально и нравственно. В процессе творческого поиска его интересы находятся в области философии, эстетики, истории искусств, психологии и других наук. Задача обучения изобразительному искусству – развивать стремление личности к духовному и нравственному пониманию искусства.

Важнейшим творческим методом обучения изобразительному искусству является работа с натуры. Этому методу также отводится ведущая роль в реализации принципа воспитывающего обучения. При рисовании и живописи с натуры ребенок познает мир во всем его многообразии и гармоничном единстве, не просто получает знания об окружающем мире, но и испытывает под его воздействием влияние на определение своих нравственных и эстетических принципов.

В творческой работе необходимы хорошая память и воображение. Развитию необходимых навыков способствуют специальные задания. **Рисование и живопись по памяти и воображению** – важная часть образовательного процесса, поскольку соответствующие упражнения имеют большое воспитывающее значение, развивают мировоззрение ученика, его эстетические представления, наблюдательность и фантазию.

Не меньшее значение имеют лекции и беседы по истории искусств и по самым различным вопросам теории и практики изобразительного искусства. В рамках этих занятий происходит знакомство не только с историей культуры, но и с жизнью и творчеством выдающихся художников, их методами работы. Творческая судьба таких художников, как И. Крамской, И. Шишкин, В. Верещагин, Ф. Васильев, В. Суриков, И. Левитан, М. Греков, А. Пластов и многих других, является примером служения Родине и воспитывает учащихся в духе патриотизма и верности своему призванию

и долгу. Трудолюбие и настойчивость в достижении цели – необходимые составляющие успеха художника. Одной силой таланта ему не обойтись, история изобразительного искусства знает тому множество примеров. Приведем слова замечательного художника-педагога А.Д. Алехина: «Действительно, все высшие достижения живописи, графики, скульптуры, зодчества принадлежат людям не только талантливым, но прежде всего труженикам. И нет среди больших художников ни одного, кто пришел в искусство, минуя этот длительный, порой мучительный путь самосовершенствования, каждодневной работы» [1, с. 4].

Процесс художественного образования также включает в себя такой вид деятельности, как **рисование и живопись по образцам или копирование**. Задача таких занятий – на примере выдающихся произведений изобразительного искусства сообщить ученикам знания об эстетических представлениях художников конкретного времени и практические навыки по технологии и технике создания композиций. Воспитательное значение копирования состоит не только в получении новых знаний и умений, но и прививает уважение к художественному опыту прошлого, формирует эстетический вкус, открывает возможности дальнейшего развития искусства.

Дидактический принцип научности обучения занимает, наряду с воспитывающим, ведущее место в образовательном процессе. Само понятие обучения предполагает овладение учащимися какими-либо знаниями, т.е. наукой. Однако в более широком понимании важнейшей задачей обучения является формирование научного мировоззрения, развитие диалектического мышления, устойчивых личных убеждений учащихся. Принцип научности обучения предполагает, что вся информация, получаемая учащимися, должна быть научно обоснована.

Для художественного образования принцип научности обучения имеет особенное значение. Оно заключается прежде всего в том, как преподаватели и ученики принимают его, на-

сколько принцип дуализма искусства соответствует их убеждениям. Рассматривая этот вопрос в ретроспективе, можно с уверенностью сказать, что в полной мере этот принцип возник и развился в эпоху Возрождения (искусство Древней Греции справедливо рассматривать как его основу). До этого периода изобразительное искусство обходилось без серьезных научных обоснований.

Одним из самых ранних трудов по обучению изобразительному искусству было «Руководство мастерству» Ченнино Ченнини (1390 г.). Впрочем, этот значительный для тех времен учебник почти полностью посвящен практическим советам, которым должен следовать художник. Настоящим прорывом в теории изобразительного искусства было открытие теории линейной перспективы. Архитектор Филиппо Брунеллески (1377–1446), разработавший ее принципы, не писал трактатов. Первый подобный труд создал его ученик Леон Батиста Альберти. Трактаты Альберти по живописи, скульптуре и архитектуре вышли на уровень научной теории и показали, что художник должен обладать обширными познаниями в геометрии, физике, математике, теории перспективы и других науках. В целом эпоха Возрождения характеризуется множеством открытий в различных областях деятельности человека. По мнению многих философов, ученых, художников, это время создало новый тип личности человека: она характеризуется гуманистическим мировоззрением, стремлением к познанию законов природы, обучению. Можно сказать, что в эту эпоху принцип дуализма науки и искусства нашел свое выражение и самое активное развитие.

Современный художник для успешной работы, помимо умений в рисунке, живописи и т.д., должен владеть теорией и практикой в различных областях человеческих знаний. Для определения художественно-образных задач будущего произведения необходимы знания в области философии, истории, психологии, литературы, для решения композиционных задач требуются знания по математике, геометрии, физике, физиоло-

гии, психологии и т.д., для решения задач по изображению пейзажа – знания по физике, географии, биологии, теории перспективы и т.д., для технического исполнения работы – физики, химии и т.д. Список наук можно смело продолжить, если относиться к работе серьезно и профессионально. Задача преподавателя – так организовать учебный процесс, чтобы все знания, получаемые учащимися, были научно обоснованными. Рисунок и живопись должны носить характер глубинного изучения окружающего мира – изучения, опирающегося на внутреннее строение и содержание объекта, его положение в пространстве, характер и структуру пространства. Только при таком понимании натуры можно достичь ее художественной выразительности.

При обучении изобразительному искусству образовательный процесс должен строиться таким образом, чтобы реализация принципа научности проходила по двум взаимодополняемым направлениям. Первое – признание принципа дуализма науки и искусства как важнейшего в деле овладения мастерством художника. Второе – организация учебного процесса таким образом, чтобы у учащегося вырабатывалась потребность научного, системного подхода к решению поставленных задач.

Из всего сказанного выше естественным образом следует, что эти принципы должны находить свое выражение в работе преподавателя изобразительного искусства в школе, системе дополнительного образования и т.д. Между тем в практической деятельности учителя существуют серьезные проблемы. Часто преподаватель отдает предпочтение таким методам и формам обучения, которые в большей степени направлены на популяризацию занятий изобразительным искусством, внешне занимательные и игровые его формы. Ни в коем случае не умаляя значения этой тенденции, все же с уверенностью можно сказать, что по окончании средней школы, изостудии и даже художественной школы дети не обладают должным уровнем изобразительной грамотности. В нашем понимании образованный человек должен быть

способен графически выразить свои мысли и наблюдения независимо от направления его деятельности, должен иметь твердые представления о величайшей ценности произведений изобразительного искусства и архитектуры нашего прошлого – то есть обладать теми качествами, которые отличают подлинно культурного человека.

В этой связи задача педагога – так организовать учебный процесс, чтобы помимо получения общих представлений об изобразительном искусстве ученик мог самостоятельно развиваться, имея знания и умения в области рисунка, живописи, композиции, декоративного искусства.

Решение этой проблемы находится не только в плоскости изменения отношения к предмету «Изобразительное искусство» со стороны педагогического сообщества. Как известно, статус его в системе среднего образования необоснованно низок. Большое значение имеет методическая работа преподавателей именно по научной организации своей работы. Организация учебного процесса должна основываться на научных положениях дидактики, психологии, физиологии детей. Научного обоснования требуют также темы изучения, темы проектов и практические задания.

Литература

1. Живопись : Уроки изобразительного искусства. – М. : Просвещение, 1995.
2. Крамской об искусстве. – М. : Изобразительное искусство, 1988.

Сергей Павлович Роцин – канд. пед. наук, доцент кафедры рисунка и графики Московского городского педагогического университета, г. Москва.