

И.Н. Полынская

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РИСУНКА
У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ
И ДИЗАЙНА**

Монография

Издательство
Нижевартовского государственного
гуманитарного университета
2012

ББК 85.14
П 49

Печатается по постановлению редакционно-издательского совета
Нижевартовского государственного гуманитарного университета

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор кафедры
теории и методики преподавания изобразительного искусства
Московского педагогического государственного университета

С.Е. Игнатьев;

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
графического дизайна Кировского филиала
Московского гуманитарно-экономического института

А.М. Савинов

Польнская И.Н.

П 49 **Формирование профессиональной компетенции в области
рисунка у студентов факультета искусств и дизайна:** Моно-
графия. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та,
2012. — 84 с.

ISBN 978–5–89988–926–4

В монографии рассматриваются вопросы творчества и освое-
ния изобразительной грамоты; соотношения учебных и творче-
ских задач в процессе обучения рисунку; специфики подготовки
студентов факультета искусств и дизайна с учетом компетентно-
стного подхода в обучении академическому рисунку.

Монография адресована студентам и преподавателям факуль-
тета искусства и дизайна.

ББК 85.14

ISBN 978–5–89988–926–4

© Польнская И.Н., 2012

© Издательство НГТУ, 2012

ВВЕДЕНИЕ

Рыночные реформы последних лет привели к четкому оформлению социального заказа, стоящего перед высшими учебными заведениями: требуется обеспечить выпуск высокопрофессиональных и компетентных в своей области специалистов, прежде всего востребованных на рынке труда. Такая востребованность может быть обеспечена лишь соответствующими изменениями в содержании и методах обучения будущих специалистов.

Важным условием профессиональной подготовки на факультете искусств и дизайна являются два основных аспекта: подготовка высококвалифицированного педагога, с одной стороны, и художника-профессионала в широком понимании этого слова, с другой. Подготовка будущего специалиста как художника предполагает решение целого ряда тесно связанных между собой задач: формирование мировоззрения и художественного вкуса, усвоение необходимых научных знаний и приобретение специальных технических навыков, развитие потенциальных творческих возможностей, способности к творчеству. Следовательно, происходит развитие потребности в художественно-творческой реализации, овладение особенностями учебно-профессиональной и художественно-творческой деятельности; осуществляется актуализация познавательной деятельности и рефлексия. Развиваются умения ставить цель и осмысленно решать учебные и творческие задачи, в результате чего происходит развитие проектного и художественного мышления, осознание значимости и ценности профессиональной деятельности. Проявляется индивидуальность личности и самовыражение, закладывается понимание необходимости осуществлять самоанализ художественно-творческой и профессиональной деятельности, а также коррекцию результатов этой деятельности.

Сравнительный анализ работ, посвященных исследованию творчества, позволяет определить характерные черты творческой деятельности, а также ряд условий, способствующих развитию творческих способностей (Е.Я. Басин, Л.С. Выготский, Е.С. Громов, Г.А. Давыдова, Г.Л. Ермаш, И.П. Калошина, В.Н. Петрушин, Я.А. Пономарев и др.). Структуру творческой художественной деятельности составляют: знание теории, законов, конкретной предметной области, определяющих готовность обучающихся к

профессиональной деятельности, включающей овладение способами, техническими приемами и средствами выразительности художественного языка; опора на этапы творческого поиска (процесса); творческие способности — воображение, креативность, поиск нового, оригинального решения и др.

Профессиональное становление студентов — это динамичный непрерывный процесс, имеющий определенные стадии, направленный на развитие профессионально значимых качеств и формирование компетенций, определяющих готовность к решению новых нестандартных профессиональных задач. Каждая стадия профессионального становления характеризуется разнообразными видами деятельности, обеспечивающими развитие личности.

Важным компонентом профессионального становления студентов является творческая деятельность, развитие творческих способностей. Творческая деятельность рассматривается как синоним понятия «творчество», как деятельность, в результате которой появляется нечто новое и оригинальное, имеющее личностное и общественное значение.

Рациональное сочетание учебной и творческой стороны рисунка необходимо уже в начале обучения. Изображение предмета как художественной формы должно соответствовать эмоционально-содержательному замыслу рисующего, а не просто быть копией с натуры. Переход от изучения к поиску художественного образа, т.е. к более правдивому изображению предмета или явления, должен происходить путем последовательного изменения отношения к объемной форме в процессе рисования. Необходимое руководство должно осуществляться на основе активизации, единства и гармонического развития чувственно и логически воспринимаемой информации как основы восприятия объекта рисования. Оно должно проходить на протяжении всего периода обучения и основываться не только на личном профессиональном опыте педагога, но и на объективных научных данных о структуре человеческого сознания и познания с учетом роли чувств в познавательном процессе.

Цель данной монографии — оказать помощь студентам факультета искусств и дизайна в определении путей и педагогических условий творческого развития, обогатить студентов знаниями, научить видеть то, что составляет смысл творчества, подготовить их к дальнейшей самостоятельной работе.

ГЛАВА 1

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ РИСОВАНИИ

1.1. Цели и задачи творческой работы по академическому рисунку

Обучение студентов факультета искусств и дизайна основам академического рисунка предполагает решение целого ряда тесно связанных между собой задач: формирование мировоззрения и художественного вкуса, усвоение необходимых научных знаний и приобретение специальных технических навыков, развитие потенциальных творческих возможностей, способности к творчеству.

Цели и задачи академического рисунка отличны от целей и задач рисования творческого. Учебное рисование осуществляется на основе изучения натуры для приобретения необходимых знаний и навыков. Учебно-аналитические задачи должны быть здесь на первом месте. Известный художник-педагог Д.Н. Кардовский писал, что к рисунку можно подходить со школьной этюдной стороны и со стороны творческой, т.е. собственно искусства.

«До недавнего времени творческий процесс считался неуправляемым, независимой от сознания, произвольной деятельностью художника, характерной для искусства “диффузной”, “плохо организованной” системой. Проблема творческих способностей в области изобразительного искусства сложна еще и тем, что ее можно решать с позиций ряда наук: педагогики, психологии, физиологии, искусствоведения»¹.

Исследования психологов и физиологов доказали, что восприятие, изучение и практическая работа неразрывны. Усвоение знаний, приобретение технических навыков и развитие творческих способностей разделять, искусственно изолировать нельзя. Развитие

¹ Зинченко В.П., Стасевич В.Н. Творчество в учебном рисунке: Учеб. пособие. Ростов н/Д, 1989. С. 5.

должно проходить параллельно и одновременно с приобретением научных знаний и практических умений, взаимно дополняя друг друга. Сами по себе учебно-аналитические задачи рисунка должны предполагать и развивать творческие способности студентов, готовить их к самостоятельной творческой работе. Вместе с тем накопление творческого опыта должно стимулировать изучение и усвоение законов изобразительной грамоты. Это имеет отношение ко всем видам учебной работы, в том числе к рисованию с натуры.

Проблема творчества в учебном рисунке связана с активизацией восприятия и мышления, борьбой против механического копирования натуры, достижением определенных выразительных качеств рисунка. Рисование с натуры должно активно содействовать развитию способности наблюдать и анализировать окружающую действительность, тренировать зрительную память, тем самым создавая предпосылки для развития мышления, творческих возможностей.

Исходя из самой природы искусства, академический рисунок следует рассматривать как учебно-творческий. Естественно, что цели формирования творческих способностей студентов в процессе преподавания курса «Академический рисунок» должны постоянно возрастать по мере накопления научных знаний и практических навыков. Это закономерно: чем больше знает и умеет студент, тем больше освободившегося времени и внимания он сможет уделить во время работы образному решению рисунка, творческой стороне дела. В процессе такой работы, собственно, и возможен разговор о творчестве в учебном академическом рисунке.

Ведущим предметом на факультете искусств и дизайна является рисунок, обучение которому невозможно без рисования с натуры. Рисование с натуры состоит, по сути, в решении двух тесно связанных между собой задач: создание художественного образа в сознании рисующего и его технического воплощения, что оправдано общей теорией творческого процесса, всей историей художественной педагогики. В ходе обучения академическому рисунку иногда их разделяют, соответственно строятся теория и методика обучения академическому рисунку, где, с одной стороны, осваиваются основы изобразительной грамоты и технические средства изображения, а с другой — решаются задачи художественного

восприятия и развитие творческих способностей студентов. «Художественное восприятие — это целенаправленное психическое действие, с чувственным познанием, связанным как со сложными процессами ощущения, мышления, анализа, так и со сложными процессами синтезирования различных впечатлений, которые мы получаем от реальной действительности. Художественное восприятие природы и изображения — очень важный фактор учебно-познавательного процесса в рисунке. В психологическом акте восприятие является одним из факторов, объединяющих различные механизмы отражения в целесообразную функционально динамическую систему. Именно эта ее сторона и определяет педагогическую значимость художественного восприятия в познавательной деятельности человека»².

Что касается формирования творческих способностей студентов в процессе обучения академическому рисунку, необходимо обратиться в самом понятии «творчество».

Творчество представляет собой деятельность, в результате которой человек создает новые, оригинальные произведения, имеющие общественное значение. Составным компонентом творчества является активное, исключительно целенаправленное отношение личности к процессу творчества. Особое значение приобретает также в процессе творчества самостоятельность в создании нового.

Творчество, как «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее»³, в популярном представлении обычно ассоциируется с понятием «искусство». Творчество — это проявление продуктивной активности человеческого сознания, связанное с необходимостью познания и преобразования окружающего мира или его отдельных явлений.

Поэтому, рассматривая, например, изобразительную деятельность в целом как творчество, можно, однако, говорить о той или иной степени творческого подхода в работе конкретного студента.

Если учебный процесс понимать как вид или род познания, то нераздельность учебы и творчества представляется не только

² Дроздов А.П. Развитие художественного восприятия у студентов на занятиях учебным рисунком: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2007. С. 6.

³ Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок, живопись, композиция: Учеб. пособие. М., 1986. С. 330.

очевидной, но, более того, неизбежной. В процессе познания ширится интеллектуальный опыт, то, что вначале было творчеством, перестает им быть по мере усвоения правил деятельности мышления до автоматических или моторных навыков. Таким образом, «поле творчества» с накоплением опыта и профессионализма сужается, но зато усиливается его качественная сторона.

В сущности, учебные и творческие работы, как по заданию, так и по результатам различаются поставленной и выявленной в работе целью. «Для учебной работы целью может быть: анатомия, конструкция, пропорции, движение, диапазон тонально-цветового контраста, тонально-цветовой масштаб, изобразительные возможности материала и т.д. В творческой работе все перечисленное, как изобразительная задача, само собой разумеется — это не цель, а средство. То, что художнику приходится с той или другой степенью напряжения решать ее, зависит от его профессиональной готовности и опыта (тренажа). Более того, мастер может (имеет право) даже пренебречь тем или иным натурным требованием во имя иных целей. Цель творческой работы — создание образа, произведения, художественной ценности. Вместе с тем учебная работа не исключает начал творчества: присутствие их неизбежно как элемент познавательной работы. Но не только. Творческое начало может быть инспирировано педагогом как целевая установка»⁴.

Как и любая творческая деятельность, художественное творчество есть решение последовательно связанных задач. Причем эти задачи должны строго следовать одна за другой и в такой же последовательности решаться. Нарушение этой последовательности обычно ведет к обеднению творческого замысла, ослаблению выразительности изображаемого.

Создание, например, графической работы проходит следующие этапы, иными словами, состоит в последовательном решении следующих задач:

- 1) обдумывание идеи картины;
- 2) создание первого эскиза;

⁴ Зинченко В.П., Стасевич В.Н. Творчество в учебном рисунке: Учеб. пособие. Ростов н/Д, 1989. С. 19.

- 3) выполнение рисунков, набросков, зарисовок для решения намеченного в эскизе;
- 4) завершение композиционного построения будущего произведения;
- 5) исполнение картины в рисунке;
- 6) первая тоновая раскладка;
- 7) выполнение последних рисунков, набросков, зарисовок и корректирование с их помощью изображенного в произведении;
- 8) окончательная тоновая проработка.

Выявляя определенные стадии, этапы творческого процесса, следует отметить, что, как правильно утверждает П.М. Якобсон, «выявление психологических этапов создания произведения искусства, по сути дела, является своеобразной реконструкцией этого процесса, который выступает в виде некоторой типической и обобщенной модели»⁵.

Приведенная последовательность работы над художественным произведением представляет собой лишь самую общую, приближительную схему. В реальности творческий процесс часто протекает значительно сложнее, больше ставится задач, задачи чаще варьируются в зависимости от конечного замысла и уровня мастерства художника. Но в любом случае творческий процесс является целостным процессом, отличается логичностью и завершенностью.

Творчество есть напряженная работа. Все самые великие, замечательные произведения изобразительного искусства являются результатом огромного, подчас тяжелого труда. Достаточно вспомнить процесс создания картин (огромное количество эскизов, натурных зарисовок, длительных рисунков, этюдов) Рембранта, Леонардо да Винчи, А.Дюрера, Ж.-О.-Д.Энгра, В.И. Сурикова, И.Е. Репина, чтобы понять всю справедливость этих слов. Не правы те, кто считает творчество результатом вдохновения, способствующего созданию произведений без особого труда.

Вопрос о развитии творческого начала в учебном процессе неразрывно связан с вопросом развития познавательной его стороны. «Творчество является процессом, в котором принимают участие все духовные силы человека, в т.ч. воображение, а также обретаемое в обучении и на практике мастерство, необходимое

⁵ Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. М., 1964. С. 17.

для осуществления творческого замысла»⁶. Учебно-воспитательный процесс включает три направления: воспитательное, образовательное и обучающее. Соединяясь в единое целое, эти направления способствуют решению задач творческого развития. Необходимо отметить, что все эти направления должны осуществляться параллельно, дополняя друг друга. Отставание или пренебрежение каким-либо из них влечет за собой однобокость в обучении, дисгармонию в развитии, а в конечном итоге замедляет творческий рост. Наиболее частые случаи нарушения закона единства учебно-воспитательного процесса связаны с доминированием учебных или чисто творческих задач в обучении. Увлечение «школой», т.е. изучение ремесла искусства как такового без задач его творческого использования, ведет к формированию ремесленничества, не имеющего ничего общего с искусством. И, наоборот, чрезмерное увлечение «творчеством» приводит к неоправданным деформациям в рисунке и в конечном итоге — к отходу от реалистического изображения действительности. Приведем примерное содержание целей при обучении студентов академическому рисунку.

Сопоставление целей учебного и творческого рисунка в процессе преподавания курса «Академический рисунок»

<i>Цели</i>	<i>Обучающие цели</i>	<i>Развивающие цели</i>	<i>Воспитательные цели</i>
Формулировка целей учебного рисунка	— изучение правил графического изображения и объективных законов построения формы объектов природы и передачи их на плоскости; — овладение основами конструктивного построения и анализа	— овладение навыками самостоятельного творческого самовыражения, усвоение способов самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков; — формирование высоких эстетических потребностей, развитие	— повышение культуры восприятия студентов; — формирование высоких эстетических потребностей; — воспитание эстетического отношения к реальной действительности;

⁶ Выготский Л.С. Психология творчества. М., 1968. С. 138.

	<p>формы предмета, композиционного размещения изображения на плоскости;</p> <p>— изучение законов светотеневой моделировки объекта;</p> <p>— освоение правил и законов линейной и воздушной перспективы, теории теней;</p> <p>— изучение пропорциональных соотношений и пластической анатомии фигуры человека;</p> <p>— овладение умением использовать теоретические знания на практике в учебном и творческом рисунке;</p> <p>— овладение методической последовательностью ведения академического рисунка;</p> <p>— изучение закономерностей природы;</p> <p>— овладение различными рисовальными материалами, техниками и приемами работы;</p> <p>— освоение всех видов рисования</p>	<p>творческих способностей, самостоятельности мышления, художественно-образного воображения и т.д.;</p> <p>— развитие умений работы над рисунком с натуры, по памяти, воображению, представлению;</p> <p>— постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами рисунка;</p> <p>— развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа;</p> <p>— развитие творческого потенциала, познавательных способностей, вариативности мышления.</p>	<p>— воспитание духовно-нравственных качеств;</p> <p>— воспитание терпеливого и настойчивого отношения к учению;</p> <p>— воспитание способности к преодолению трудностей, связанных с освоением художественной грамоты;</p> <p>— воспитание понимания общечеловеческих ценностей;</p> <p>— воспитание осознания социальной ответственности;</p> <p>— воспитание понимания ценностей мировой, отечественной, региональной культуры и искусства.</p>
--	--	--	---

<p>Формулировка целей творческого рисунка</p>	<p>— обучение основным законам, правилам, способам и средствам композиции творческого рисунка, формирование умений пользоваться выразительными средствами рисунка; — овладение структурной организацией художественного образа и системой идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей на основе важнейших закономерностей построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия; — обучение творческому подходу в решении художественно-творческих задач; — обучение наблюдению жизни, определению в ней существенного, типичного, достойного отражения в искусстве, выражению идейного замысла произведения</p>	<p>— развитие творческих способностей, художественного мышления, творческого воображения, зрительной памяти; — усвоение способов передачи новизны, оригинальности и широты оперирования образами, пространственных представлений; — формирование умения последовательно работать над произведением от эскиза до его завершения; — формирование у студентов способности применения специальных методов мыслительной и художественно-практической деятельности, позволяющих трансформировать определенные, эстетически значимые смыслы в ценности художественно-творческой деятельности; — формирование у студентов глубокого понимания законов, принципов, методов и средств</p>	<p>— воспитание эмоционально-ценностного, чувственного опыта поколений, выраженного в искусстве, и формирование эмоционально-ценностных критериев жизни; — воспитание культуры восприятия студентами произведений искусства; — формирование высоких эстетических потребностей; — воспитание духовно-нравственных качеств; — воспитание терпеливого и настойчивого отношения к творческому процессу; — воспитание упорства в преодолении трудностей, связанных с созданием художественно-творческих произведений; — воспитание у студентов готовности к усвоению творческого подхода в освоении курса «Академический рисунок»;</p>
---	---	---	---

	<p>изобразительными средствами; — выработка системы понятий, относящихся к творческим изысканиям в работе над рисунком; — изучение характера связей всех форм в единой структуре отдельного произведения; — выявление типологии художественно-творческих решений на основе анализа некоторых произведений искусства; — исследование проблем исторических и национальных стилей в изобразительном искусстве; — изучение специфики композиционных форм каждого жанра изобразительного искусства; — усвоение объективных, всеобщих и частных, специфических законов композиции, действующих в природе, обществе, в искусстве.</p>	<p>художественно-творческого формирования, дающих им возможность уверенно судить об эстетической и художественной полноценности произведений художественного творчества, проникать в сущность их гармонического строения, ясно осознавать механизмы воздействия таких произведений на эмоционально-чувственную сферу восприятия человека; — привитие студентам навыков творческой работы; — повышение познавательной активности, понимание выразительного языка художника, неразрывности связи содержания и художественной формы произведения.</p>	<p>— воспитание понимания общечеловеческих ценностей; — воспитание осознания социальной ответственности; — воспитание понимания ценностей мировой, отечественной, региональной культуры и искусства.</p>
--	--	--	--

Обучение рисунку, как и другим видам изобразительного искусства, является, по сути дела, одним из примеров проблемного обучения. Как известно, основная задача этой формы обучения состоит в формировании поисковой, творческой деятельности, в развитии самостоятельного продуктивного мышления, что также является обязательным условием обучения рисунку. Подобно проблемному обучению, обучение академическому рисунку должно способствовать реализации двух основных целей:

1) развивать способность к творческому отношению в работе на основе индивидуального восприятия;

2) формировать необходимую систему знаний, умений и навыков. Причем не следует принижать роль и значение умений и технических навыков работы, но рассматривать их как необходимое условие развития, поскольку навыки включаются во все виды деятельности, в том числе и творческой.

В приобретении технических навыков и умений решающее значение имеют мышление человека, его целенаправленность и воля. При длительном повторении движений руки по определенному плану связь рука-глаз человека укрепляется, а со временем движения становятся автоматическими. Рисующий контролирует уже не столько сами движения, сколько их общий план, что и является конечной целью процесса выработки технических навыков. Однако задача обучения навыкам и умениям состоит не только в том, чтобы усвоить основы изобразительной грамоты и совершенствовать технические приемы работы, но и свободно ими оперировать во время учебно-творческой работы, совмещать выполнение учебных и творческих задач.

Таким же необходимым условием является постоянное приобретение знаний и творческого опыта. Между техническими возможностями, знаниями студента и его творческими способностями существует прямая связь. Новые технические возможности и творческий опыт позволяют решать очередные творческие задачи, т.е. способствуют дальнейшему совершенствованию в творческом рисовании.

Педагогическая проблема заключается в том, чтобы соединить интересы студентов с объективными закономерностями учебного процесса. При этом условием развития творческих способностей студентов на начальных этапах обучения рисунку является верная

и своевременная ориентация студентов в вопросах основных направлений и целей обучения, способная определить общее, генеральное направление их развития. Однако сознательное творческое отношение каждого студента к учебной работе, в ходе которой возможно развитие творческих способностей, не может быть достигнуто путем разового воздействия или чисто административными мерами. Только благодаря постоянному руководству педагогического коллектива на протяжении всего периода обучения и в специальных условиях возможен этот процесс. Необходимо умелое сочетание методов развития творческих способностей и условий, в которых данные методы смогут оказать свое воспитательное и развивающее действие.

В организации восприятия и творческой направленности работы студентов роль педагога должна быть определяющей. Основной формой воздействия на сознание студентов в обучении рисунку является форма педагогической установки. Создание потребности студентов в творческой работе, а также руководство ими в соответствии с этапными задачами работы над учебно-творческим рисунком — важнейшее условие развития творческих способностей.

Как известно, повседневное, обыденное восприятие человека отличается от восприятия художника. В каждом отдельном случае характер восприятия определяется его целями, т.е. стремлением изобразить увиденное и прочувствованное.

Наблюдая объект будущего изображения, студенты под руководством педагогов замечают гораздо больше изобразительных и выразительных признаков — качеств предметов. Основная заслуга такого наблюдения, т.е. восприятия, организованного педагогом, заключается в том, что оно упорядоченно, систематизировано и точнее отражает истинное состояние предметов изображения. В сознании студентов уточняется формирующийся художественный образ, они приобретают опыт наблюдений и отработывают индивидуальную методику, основанную на знании законов восприятия с учетом учебных и творческих задач рисования. Для будущих художников верно организованное восприятие, как и знание основных законов восприятия, является необходимым условием развития творческих способностей во время обучения, основой будущей художественно-творческой работы.

Условием развития творческих способностей является методическая последовательность выразительных и творческих задач в создании изображения. Программа закрепила это положение, определив обязательность освоения технико-аналитических задач обучения. В вопросе же постоянного усложнения творческих задач таких определенных, четко сформулированных рекомендаций нет. Результаты наблюдений убеждают, что переход от учебных задач к творческим, т.е. от изучения к поиску художественного образа, должен протекать как последовательное изменение отношения к объемной форме. От формы как самоцели к форме — средству характеристики, сначала эмоционально-содержательной, затем внешне пластической и далее художественно-творческой. В основу данного вывода положено представление о форме как пластической основе художественного образа. Подобное освоение ее должно обеспечить свободу творческого решения учебной постановки и одновременно способствовать выполнению учебно-аналитических задач рисования.

Характер работы студентов определяется в значительной степени уровнем овладения техническими приемами в академическом рисунке и качеством развития изобразительных способностей, однако и они различны даже в пределах одной группы. Существенное различие наблюдается и в темпах развития творческих способностей, что объясняется уровнем подготовки и индивидуально-типологическими особенностями человека. Необходимо еще одно очень важное условие — индивидуальный подход к обучению и воспитанию студентов. Использование метода индивидуального обучения стимулирует и учебную, и творческую активность студентов.

К условиям развития творческих способностей следует отнести также задачи по воспитанию волевых качеств студентов. Обучая студентов такому сложному предмету, каким является рисунок, важно воспитывать у них эту необходимую черту характера, присущую всем выдающимся художникам и педагогам. Студенты должны быть готовы к преодолению объективно существующих трудностей, связанных с решением учебных и творческих задач обучения.

Толчком к развитию творческих способностей служит общая творческая обстановка, как правило, складывающаяся в учебно-педагогическом коллективе. Этой же цели служат коллективные посещения выставок, творческих мастерских художников, углубленное изучение искусствоведческой литературы. В результате всех этих мероприятий накапливается объем знаний, приобретается опыт, необходимый для развития художественного вкуса, чувств и представлений. Изучая творческие методы и технические приемы художников, студенты сами делают попытки творческого освоения действительности, ищут выразительные средства художественного языка.

Язык рисунка сам по себе имеет множество нюансов, восприятие которых необходимо уметь выражать, для того, чтобы легко и профессионально передавать тот или иной образ творческой мысли. Для этого необходимо познать как можно глубже графическую палитру. Всякий образ несет свой вибрационно-графический поток, который надо точно поймать, почувствовать и передать. Однообразная графическая передача разных ощущений, образов, свойств и их форм обеднит и урежет сам образ. Потому во время обучения рисунку необходимо увеличить диапазон графических возможностей выражения формы. Это позволит студенту более легко и успешно овладевать собственной профессией.

Организационной формой развития творческих способностей является учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, куда творческая работа входит как составная часть. Участие в работе кружков и проблемных групп способствует развитию творческих способностей. Мощным фактором развития способностей является организация и проведение персональных и групповых выставок учебно-творческих работ студентов.

Проблема творчества в учебном рисунке связана с активизацией восприятия и мышления, борьбой против механического копирования натуры, достижением определенных выразительных качеств рисунка. Рисование с натуры должно активно содействовать развитию способности наблюдать и анализировать окружающую действительность, тренировать зрительную память, создавая тем самым предпосылки для развития мышления, его творческих возможностей.

Итак, развитие творческих способностей возможно только в процессе творческой деятельности. Это положение подтверждается многовековой художественной и педагогической практикой. Творческие способности, являясь не исключением в комплексе человеческих способностей, а скорее закономерностью, также получают свое развитие в процессе специфической деятельности, а именно — творческой. Следовательно, учитывая специфику задач изобразительного искусства и художественной педагогики, необходимо рассматривать принципы методики обучения академическому рисунку в единстве и связи с задачами и творческими методами изобразительного искусства.

1.2. Творческое содержание учебного процесса

Для старой художественной школы творческое начало учебного процесса было само собой разумеющимся. Каким бы исключением ни казались теперь программные установки старой русской академии или пресловутые поправки натуральных штудий «по антикам» — это было подлинное и конкретное равнение учебного процесса на образ. То, что образ кажется с расстояния истории уж очень условным, отвлеченным — не оспаривается, ибо таковым было по преимуществу все художественное мышление. То, что для нас условно и неуклюже, для современников было безусловным и естественным языком искусства. Практические же результаты натуральных штудий — рисунки А.П. Лосенко, В.К. Шебуева, позже О.А. Кипренского, А.А. Иванова, А.Е. Егорова, обеспеченные образной установкой, — остаются впечатляющими без всяких скидок. Они равноценны художественному произведению, т.е. творческие в полном смысле слова. В нагой фигуре натурщика тогда видели предмет не только штудии, но и вдохновения, т.е. в ней могли видеть образ Геракла, Антиноя или целую композицию на тему Геракла и Какуса. В дальнейшем демократический поворот художественной мысли снял идеализирующее начало. Внимание стало концентрироваться не на образе-идеале, а на образе-типе.

По-настоящему творческое начало обнаруживается в натурных штудиях и зарисовках характерных социальных или психологических типов. Особенно это заметно в Мюнхенской Академии, а в России характерно для Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Прежней, однако, остается установка учебного процесса на образ. Академическая эксплуатация социально-психологического образа как творческого стимула учебного процесса после краткого перерыва возобновляется и в стенах советской художественной школы, все с большей очевидностью обретая несколько нарочитый, «театральный» характер — естественное следствие старения традиции. Характерно также, что с конца прошлого столетия приобретают все более существенное значение в академическом курсе портрет и натюрморт, что также соответствует общей тенденции художественной жизни. Понятия «натура» и «модель» как материал, подлежащий индивидуальному образному осмыслению, вытесняют образную направленность в академической задаче. Очевидное истощение конкретной установки рождает беспокойство и, соответственно, формальные эксперименты по поводу познания и творчества в учебном процессе.

Суть в том, что вопрос творческого содержания учебного процесса не нов и всегда становился остро напряженным, когда ослабевала методика ведения учебного рисунка, когда смысл обучения сводился к ряду механических приемов, за которыми ученик не видел ничего кроме необходимой скуки ремесленного тренажа. П.П. Чистяков, в принципе, не выдумал ничего нового сравнительно с предыдущим опытом русской академической школы. Но Чистяков имел талант разглядеть в сумме механических правил живое, увлекательное дело, вечное удивление перед преобразованием действительной реальности в условный ее эквивалент, умел самым неожиданным образом поставить задачу, которая оказывалась новой даже для знакомых с «правильным» рисованием. Творческое преобразование механического процесса происходит в Московском училище живописи, ваяния и зодчества во второй половине 1890-х гг., когда там появляются последователи В.Д. Поленова — А.Е. Архипов, Л.О. Пастернак, В.А. Серов, К.А. Коровин. В учебные занятия вводятся новые изобразительные материалы рисунка, ставятся задачи стилистической ориентации, вводится обнаженная женская модель. Творческий диапазон

учебного процесса расширялся на основе обновления самого изобразительного языка, границ условного (по Гегелю — теоретического) аспекта школьных правил. Ведущей становится ориентация на ценностные категории искусства.

Вопрос о развитии творческого начала учебного процесса неразрывно связан с вопросом развития познавательной его стороны. Творчество является процессом — высшей формой деятельности, присущей человеку и включающей в себя мобилизацию восприятия, мышления, воображения, интуиции, вдохновения, наблюдательности, памяти, внимания и т.д.

К данному определению творчества можно приложить в качестве иллюстрации любую ученическую работу, и это будет оправдано. Речь может идти об уровне творчества, о степени художественного преобразования природы, что реализуется соответственно умению, культуре освоения художественных средств, вкусу. Художник Л.О. Пастернак имел основания говорить, что «в ином наброске на клочке бумаги может быть больше искусства, чем в саженном холсте»⁷. Все зависит от степени художественного постижения природы. «Одно дело — правильно воспринятые пропорции, другое — динамическая связь элементов фигуры, пластика, выразительность движения. Одно дело — правильно взятые тональные отношения цвета, другое — гармония живописных отношений»⁸. Подлинно качественное (ценностное) достоинство живописных работ (и это известно каждому практикующему педагогу) обнаруживается не в процессе работы, при непосредственной сверке с натурой, а на просмотре, в момент ее отчуждения от природы, когда она начинает существовать самостоятельно как новая реальность среди других и в сравнении с другими реальностями такого же плана. Именно в этот момент, когда снимается возможность сравнения адекватности изображения и природы, обнаруживается логика самостоятельной жизни изображения: убедительность исполнения, гармония, динамическая устойчивость композиции, драгоценная прозрачность акварели, тональное богатство штриха и т.д. В обиходной практике оценка этих

⁷ Пастернак Л.О. Письмо Л.Н. Толстому 14.XII.1904 // Архив Гос. Музея Л.Н. Толстого. С. 113.

⁸ Творчество в учебном рисунке: Учеб. пособие. Ростов н/Д., 1989. С. 21.

признаков обретает вид прозаических, относительных, не лишенных признаков жаргона, но, тем не менее, верных определений: «ватный», «вялый», «грубый», или, наоборот: «острый», «крепкий», «добротный», «изящный» и т.д. рисунок; «грязная», «тусклая», «мыльная», «анемичная» или: «колоритная», «напряженная», «тонкая» и т.п. живопись. Все эти условные выражения, в сущности, означают степень творчества в учебной работе — то, что как результат всех отношений рисунка, тона и композиции называется выразительностью, этим высшим признаком творчества.

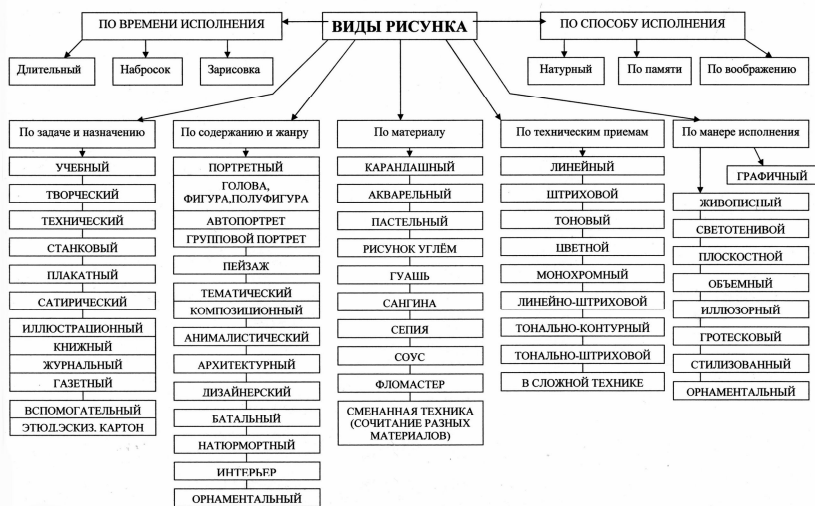
Выразительные качества учебных работ являются критерием развития творческих способностей студентов. Исследование вопросов выразительности доказывает ее непосредственное отношение к художественно-образной стороне рисунка и в то же время подтверждает ее связь с грамотностью, так как в итоге оказывается в зависимости от композиции, конструктивности, перспективы, светотени, изобразительных материалов и культуры графических средств. Выразительность учебного рисунка выступает как определенный уровень грамотности, его высшая точка. В полной мере это относится и к живописи. И вовсе не обязательно считать, что выразительность (экспрессия) начинается за пределами академических требований. Именно такая тенденция чаще всего чревата нарушением непреложного достоинства вкуса — меры. С другой стороны, всякое действительно неординарное решение изобразительной, в том числе учебной, задачи (оригинальность) может и должно быть поддержано, если оно обеспечено представлением о подлинной культуре исполнения на высоком уровне.

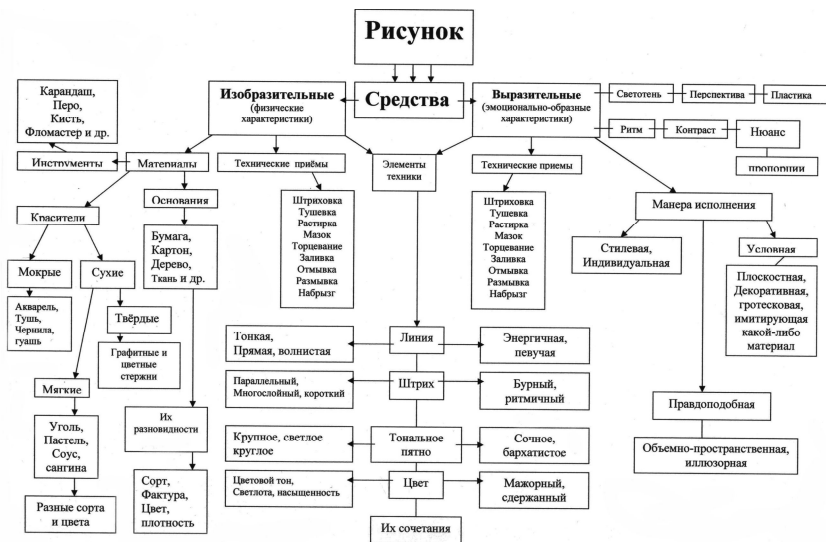
Освоение ценностных аспектов изобразительной деятельности должно быть постоянной целью учебы: от постановки самого заурядного учебного натюрморта до заданий по композиции; от элементарных требований традиционных «школьных правил» до высших ассоциативных установок. Это и есть творческое содержание учебного процесса, которое должно способствовать воспитанию культурного специалиста (исполнителя, критика, знатока, учителя, художника).

1.3. Выразительные качества учебного рисунка

Разница между учебными и творческими рисунками заключается в уровне и степени развития выразительных качеств изображения. В творческих работах художников качества выразительности доведены до уровня совершенства, что способствует созданию законченного художественного произведения. В учебном рисунке выразительность изображения в значительной степени определяется учебными задачами. Творческое освоение действительности в ходе обучения рисунку, следовательно, может основываться на поиске выразительных качеств изображения, адекватных качествам изображаемой натуры. Именно в этом направлении основная часть студентов ведет учебно-творческую работу с натуры. В большинстве случаев она еще недостаточно полно осознается самими студентами, но выполняется на основе индивидуального восприятия, личного или заимствованного творческого опыта.

Важнейшая задача преподавания рисунка на факультете искусств и дизайна — донести до сознания студентов, что рисунок — основа основ реалистического изобразительного искусства, что современная художественная педагогика строится на основе объективного реалистического отображения действительности.

С целью знакомства студентов с широким понятием «рисунок» и его многообразными возможностями мы прилагаем таблицы: «Рисунок. Его средства» и «Виды рисунка».

Эти таблицы могут служить руководством при проведении вводно-ознакомительных бесед к учебным занятиям.

Средства рисунка можно подразделить на изобразительные и выразительные.

К изобразительным средствам рисунка относятся материалы (основания, красители, инструменты), элементы техники (линия, штрих, пятно, цвет) и технические приемы (штриховка, растирка, мазок и др.).

Изобразительные средства рисунка обладают лишь физическими характеристиками (плотная бумага, тонкий картон, прессованный уголь, черная тушь, графитный карандаш, прямая линия, параллельный штрих и т.д.).

Освоение изобразительных средств рисунка — первая, базовая степень в овладении рисовальным мастерством.

Выразительные средства рисунка раскрывают эмоционально-образное содержание работы, идейный замысел автора и выявляют художественные качества создаваемого графического листа. Это уже сфера искусства.

К выразительным средствам рисунка относятся, так же как и к изобразительным, элементы техники. Линия, штрих, пятно, цвет как выразительные средства могут нести в себе разнообразные эмоционально-смысловые оттенки.

В рисунке, как и в других видах изобразительной деятельности, в качестве выразительных средств выступают пластика, ритм, контраст, нюанс, светотень, пропорции, а также специфичное для художника средство — перспектива во всех ее видах (прямая, обратная, воздушная, световая, центральная, угловая, широкоугольная).

К средствам выразительности относятся технические приемы и манера исполнения (условная и правдоподобная, индивидуальная авторская). Манера может быть плоскостной, декоративной, стилиевой, имитирующей какой-либо материал и т.д.

Условиями развития в рисунке студента творческих качеств являются:

- мотивационная устремленность студента;
- успешное овладение академическим рисунком;
- изучение изобразительных достижений мастеров искусства;
- посещение художественных выставок и музеев;
- изучение литературы по вопросам рисунка;
- систематическое совершенствование приобретенных навыков в рисунке;
- рисование по представлению и воображению (развитие фантазии);
- развитие визуальной культуры;
- формирование эмоционального мировосприятия;
- развитие общей духовной культуры.

В изображении интеллектуальный момент, объективное начало выступают на первый план, в выражении преобладающим становится эмоциональный, субъективный момент. Выразительные качества рисунка могут достигаться различными путями и проявляться на различных этапах практической работы над изображением. Они могут складываться к концу работы, на ее средних этапах и даже в самом начале. Это зависит от индивидуально-типологических особенностей восприятия, качества и характеристики мышления, уровня развития изобразительных способностей, а также умений, навыков, знаний и творческого опыта студентов.

Выразительность учебного рисунка как один из критериев художественности изображения отмечалась многими художниками и методистами. По современным представлениям в искусствоведческой и методической литературе — это особая категория качества изображения, характеризующая объект рисования и придающая рисунку особую «портретность». В справочнике понятий и терминов «Художественная культура» выразительность определяется как «...качество художественного произведения, связанное с умением художника заострить, подчеркнуть характерное в изображаемом явлении, сконцентрировать материал с целью усиления его воздействия на зрителя, читателя, слушателя. “Выразительность” предстает таким же обобщающим понятием, как и “красота”, и нередко используется для обозначения наивысшей степени совершенства художественного произведения»⁹.

Выразительность имеет непосредственное отношение к художественно-образной стороне рисунка и в то же время подтверждает его грамотность. Понятия «грамотность» и «выразительность» идентифицируются или, по крайней мере, ставятся в определенную зависимость. Этим самым подчеркивается их неразрывная связь, соединяются учебные и творческие начала в учебном рисунке. Поэтому грамотность академического рисунка определяется не только знанием определенных законов, но и в большей мере выразительностью рисунка, что предполагает, прежде всего, образное освоение изображаемого.

В конечном итоге выразительность учебного рисунка определяется совокупностью таких критериев, как пропорциональность, композиционность, уровень использования линии и тона, светотени, изобразительных материалов (культура графических средств), и выступает, прежде всего, как показатель определенного уровня грамотности, ее высшая точка.

К выразительным качествам графического изображения можно отнести почти все названные критерии, но в действительности их может быть больше. В сумме они представляют завершенную цельность творческого изображения, в отдельных комбинациях обуславливают его определенную выразительность. Программные требования в значительной степени определяют количест-

⁹ Учебный рисунок / Под ред. В.А. Королева. М., 1981. С. 17.

венный состав выразительных свойств рисунка путем распределения внимания студентов в ходе восприятия и практической работы. Однако состав основных характеристик должны определять сами студенты, доводя их в рисунке до необходимого уровня качества и совершенства. На самых первых занятиях студенты могут решать эти задачи при непосредственном участии педагога, в дальнейшем обращаясь к его советам и рекомендациям. Это позволяет выделить некоторые творческие задачи в обучении рисунку:

- поиски композиционных средств выражения;
- изучение и выбор изобразительных материалов для передачи качественных (выразительных) характеристик природы;
- изучение методов и приемов рисования и правильное использование их в работе с природы;
- поиски внешних и внутренних (смысловых) выразительных качеств изображаемых объектов и передача их в рисунке.

Существует и другая точка зрения на понимание выразительности. Она в меньшей мере относится к учебному рисунку, но заслуживает самостоятельного рассмотрения. Ее сторонники видят особую выразительность изображения в изменении пропорций, деформации видимой формы, поиске дополнительных, часто формальных, средств выражения, не обладая при этом достаточно высокой художественной культурой и развитыми изобразительными способностями. Некоторые студенты сосредоточивают внимание на «творческой» интерпретации внешних форм изображаемых предметов. В результате учебные рисунки лишь отдаленно напоминают природу и, разумеется, не отражают идею, заключенную в самой действительности. Кроме потерянного времени, которое по праву должно быть отдано учебе, появляются разного рода дисгармонии в самом развитии. Ставится под сомнение значение и смысл учебной работы с природы, а в конечном итоге, — и сама школа рисунка.

Вредность такого подхода к пониманию выразительности и подобного отношения к учебной работе с природы очевидна. Корни его уходят в формалистические теории свободного развития творческой личности, когда модель является лишь поводом для самовыражения, а творческий произвол выдается за метод. Подобные «методы» неприемлемы в учебной работе с природы. Процесс выражения не должен абсолютизироваться в учебной работе.

Однако не следует путать такой подход к рисованию с особенностями восприятия, складывающейся манерой и индивидуальным развитием. Как и во всяком творческом воспитании, при обучении рисунку должно быть место индивидуальности, самостоятельности и инициативе.

Испытав радость, пусть небольшой творческой удачи, студенты начинают искать пути перехода к новым, более сложным задачам. Наблюдая прекрасное в жизни и в искусстве и пробуя себя в этой области, студенты начинают относиться к рисованию как к осознанной цели. Но сама техника превращается в самодовлеющий мотив деятельности (в силу особенностей одаренности или, что чаще бывает, неумения соединить трактовку формы изображения с ее содержанием). Педагог обязан своевременно помочь студенту, определив для него очередной этап в работе, поставить конкретную цель. В противном случае, не соизмерив свои еще ограниченные возможности с поставленными задачами, студент может отойти от учебных задач, впасть в так называемое «чистое творчество». Во время рисования с натуры на академических занятиях выразительность изображения основывается на зрительном образе, а не достигается за счет утрирования и умышленного искажения пропорций. Художественные открытия в искусстве основаны на поиске нового, неожиданного, оригинального в окружающей нас действительности.

Выразительность учебного рисунка в первую очередь зависит от способности увидеть, образно представить в своем воображении нечто чувственно-конкретное, такие качества натуральных постановок, как характер, динамику, ритм, фактурность, пропорциональность, тоновые отношения и т.д.

Таким образом, прослеживается прямая зависимость между выразительными качествами учебных рисунков и уровнем творческого развития студентов, т.е. между выразительностью рисунка и развитием восприятия, творческими качествами мышления, уровнем овладения основами изобразительной грамоты и их творческим применением во время рисования.

ГЛАВА 2

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УЧЕБНОМ РИСОВАНИИ

2.1. Воспитание художественного восприятия у студентов факультета искусств и дизайна на занятиях по рисунку

В своей практической деятельности человек постоянно сталкивается с воздействиями внешней среды. Как правило, он имеет дело с комплексом информации, которая дает ему верное представление об окружающем мире. Сознание человека в психологии рассматривается как образ объективно существующего мира. Однако отражение его может быть субъективным. Субъективно оно в силу ряда особенностей и закономерностей восприятия человеком окружающего мира. Здесь известную роль играют индивидуальные, эмоциональные, интеллектуальные и другие особенности личности. На основе личного восприятия художник создает художественный образ, отражающий реальную действительность. И от того, насколько верно воспринимает мир художник, зависит художественная правда созданного им образа, первоосновой которого является сама объективная реальность.

В психологии творчества теория отражения рассматривает восприятие и творчество художника в единстве, указывая на творческий характер восприятия. В теории сознания художественный образ понимается не как зеркальное, фотографическое отражение объективной реальности, но как отражение творческое.

В литературе последних лет исследуются четыре вида деятельности в системе субъектно-объектных отношений: познавательный, ценностно-ориентационный, преобразовательный и коммуникативный. Творческая деятельность рассматривается как результат всех четырех видов деятельности, происходящих одновременно. В практике творческого рисования эти виды деятельности человеческого сознания находятся во взаимодействии, органической цельности и неразложимы на составляющие компоненты.

Художник познает (воспринимает, изучает), оценивает (определяет свое отношение к объекту изображения в момент восприятия) и создает художественный образ (изображает предмет, учитывая личное отношение к нему).

Воспринимая объект, художник оценивает его, и отделить этот процесс от самого восприятия в момент изучения объекта рисования невозможно. Более того, ценностно-ориентационная деятельность в свою очередь влияет на восприятие. Конечная информация, составляющая знание художника об объекте изображения, не является абсолютно объективной, т.е. математически точной, но справедлива с учетом его личного отношения к изображаемому. Таким образом, процессы восприятия и изучения содержат в себе элементы творчества.

В настоящий момент, благодаря новым открытиям в области физиологии и психологии, ученые пришли к выводу о том, что человеческое восприятие протекает гораздо сложнее: логическое мышление превращает восприятие в целенаправленное наблюдение. В формировании образа участвуют и другие центры мозга. Существует тесная взаимосвязь между глазами и мозгом, который не только воспринимает мир, но и создает его в момент восприятия, «творит» его. Начиная с глаза — первичного приемника информации — происходит своеобразное «исправление» и отбор сведений о внешнем состоянии воспринимаемого объекта. Благодаря установке сознания на целенаправленное восприятие, из всей массы информации, поступающей на глазную сетчатку, выделяются определенные характерные признаки предмета. Охватывая весь предмет, глаз способен воспринимать избирательно, в соответствии с потребностями сознания человека в каждый данный момент. Информация, которая поступает в зрительный центр, после расшифровки подвергается дальнейшей доработке. Мозг анализирует и синтезирует ее, в действие вступают мышление и память: происходит своеобразное сравнение формирующегося образа с имеющимися в памяти. В результате представления о воспринимаемом объекте дополняются информацией из числа образов, полученных в процессе более раннего опыта, из наблюдений аналогичных или таких же предметов. Таким образом, восприятие скорее похоже не на слепое копирование действительности, а на творческий процесс познания. Решающее значение

в момент восприятия играет роль, установка сознания, которая выполняет роль своеобразного руководителя, регулируя процесс наблюдения.

Воспитание качества восприятия реальной действительности в ее художественно-эстетическом многообразии является наиболее сложной и актуальной проблемой художественной педагогики. Еще в 80-х гг. XIX в. в отчетном докладе руководителя Педагогических курсов с Нормальной школой рисования при Академии художеств В. Шемиота было отмечено значение воспитания восприятия при обучении рисунку: «...мы не беремся образовывать искусных рисовальщиков во что бы то ни стало, но стремимся к тому, чтобы ученики, прошедшие полный курс нашей школы, по крайней мере, вынесли сознательное понимание видимых форм, умение правильно смотреть, а следовательно, и правильно судить обо всем том, что доступно обсуждению при помощи зрения. Знание это настолько же ценно, как и грамотность.

Научившийся рисовать или, что одно и то же, правильно смотреть, находится по отношению к образным представлениям в таком же положении, как грамотный человек к неграмотному. Как не учившийся грамоте лишен возможности непосредственно знакомиться с написанным, так человек с неразвитым зрением лишен способности сознательно распознавать и правильно понимать видимое. О нем можно пожалеть так же, как и о всяком слепом от рождения человеке»¹⁰.

О необходимости перестройки обыденного восприятия на профессиональное видение указывают и многие художники-педагоги современности. Так, Н.Н. Волков в свое время писал: «Достаточно только начать преподавать рисунок, чтобы главная проблема методики обучения рисунку стала очевидной: научить видеть. Как держать кисть или карандаш, как расположить краски на палитре, как провести плавную линию — это не проблема для педагога. Большая часть подобных технических указаний дается лишь попутно, но вот как научиться видеть — это не просто и это главное»¹¹.

¹⁰ Никифоров Б.М. Путь к картине. М., 1971. С. 84.

¹¹ Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950. С. 13.

В настоящее время открыты многие закономерности восприятия человеком окружающей действительности. Они используются или учитываются в учебном процессе во время обучения изобразительному искусству. В условиях художественно-педагогического образования, с учетом стоящих задач по развитию творческих способностей студентов на академических занятиях по рисунку восприятие приобретает если не главное, то, по крайней мере, одно из основных мест в комплексе мероприятий по творческому воспитанию.

Необходимо отметить, что проблемой восприятия занимались и занимаются многие отечественные и зарубежные психологи, и оно по-прежнему остается центральной темой в психологии. Здесь следует вспомнить, прежде всего, экспериментальные исследования по психологии установки восприятия, проведенные под руководством Д.Н. Узнадзе. Ценность этих исследований для педагогики заключается в том, что Д.Н. Узнадзе впервые соединил в исследовании восприятие с установкой и на этой основе поновому сумел многое объяснить в вопросах воспитания. И хотя его опыты не имеют прямого отношения к изобразительному искусству, современные вопросы методики преподавания рисунка, живописи и композиции уже не могут решаться без учета их результатов. Само понятие установки на восприятие предполагает, по мнению Узнадзе, «стимулирование на базе словесного воздействия»¹².

В ходе подготовки художников и учителей изобразительного искусства на художественно-графических факультетах пединститутов эта проблема должна решаться в тесной связи с учебным процессом, с формированием творческой направленности учебной деятельности и развитием способностей. Поэтому все лекции, беседы, замечания педагога приобретают характер установки (разумеется, при наличии убедительной аргументации и безусловного авторитета педагога). И кроме полезной информации — новых знаний — должны содержать развивающие и воспитывающие начала.

¹² Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961. С. 109.

Восприятие с целью изображения — важнейшее условие работы с натуры. Образы восприятия совместно с образами представления являются основой создания учебно-творческого рисунка или наброска. Они обусловлены свойствами самого восприятия, уровнем его развития и возможностями визуального мышления. В психологии установлены следующие свойства образа восприятия: константность, целостность, структурность, предметность и свойства образа представления: обобщенность, фрагментарность, избирательность, бледность, схематичность и некоторые другие. Им соответствуют индивидуальные свойства восприятия и свойства механизма представления. Но, несмотря на утверждение психологов о том, что образы восприятия и само восприятие человека целостно, предметно, обобщенно, наблюдения показывают — восприятие студентов первых курсов в ходе рисования различно, чаще избирательность заменяется дробностью. Поэтому, кроме умения организовать и упорядочить восприятие в соответствии с методикой ведения длительных академических заданий, необходимо постоянно развивать сами свойства восприятия.

Развитие свойств восприятия на занятиях изобразительным искусством — это, прежде всего, развитие способности видеть целостно, обобщенно, предметно, избирательно и т.д., т.е. конкретно в каждом отдельном случае в зависимости от этапов работы над изображением. Воспитание восприятия в целом должно быть направлено на воспитание образного видения, способности оперировать художественными образами в сознании, т.е. не сводится просто к «постановке глаза» рисовальщика. Воспитание восприятия надо понимать как задачу по воспитанию профессиональных качеств художника, от которых в огромной степени зависит характер работы, уровень художественных качеств рисунков. Воспитание восприятия является составной частью общехудожественного воспитания и развития художественного вкуса. Поэтому принципиально иными будут и задачи восприятия: должна актуализироваться и стать потребностью способность не просто видеть, наблюдать, но, наблюдая, оценивать, квалифицировать и представлять увиденное в материале искусства. Тем более, что реалистическое изображение предметов требует всестороннего, широкого и полного восприятия их формы и цвета художником в большей степени, чем любым человеком в его повседневной

практике, где оно ограничивается суммарными оценками качеств, необходимых для узнавания предметов и практической ориентировки.

Таким образом, воспитание восприятия должно основываться не столько на развитии физиологических чувств, перцептивных свойств человека (что более приемлемо для развития изобразительных способностей), сколько на развитии специфических особенностей творческого мышления в тесной связи с ценностно-ориентационной деятельностью сознания. Перед выполнением практической работы необходимо ориентировать внимание на активное восприятие, неразрывно связанное с целевой установкой на последующее воспроизведение, на актуализацию получаемой информации конкретно для целей изображения.

На начальных этапах обучения восприятие начинает активно перестраиваться с житейского на специфическое только в процессе работы с натуры. Наиболее распространенная ее форма — сосредоточить внимание на поиске максимального количества информативных признаков предметов, а также качественном и количественном отборе признаков, необходимых для изображения. Общее увеличение количества информации расширяет представления о внешней форме и назначении изображаемых предметов, что в совокупности с представлениями, существующими в сознании, способствует созданию художественного образа. Образы восприятия и образы представления, как указывают психологи, являются первоосновой художественного замысла в воображении художника, а затем воплощения его в материале.

Разумеется, художник никогда не воспринимает натуру с одинаковым вниманием ко всем ее качествам. Определив сначала наиболее характерные ее особенности, он планомерно анализирует группы качества по индивидуальной методике наблюдения, выработавшейся у него в течение многих лет творческой деятельности. Такое «упорядоченное» видение — результат сформировавшейся установки восприятия на базе индивидуально-типологических особенностей, приобретенного опыта и динамики задач творческого рисования.

У начинающих заниматься изобразительным искусством основная особенность восприятия учебной постановки заключается в том, что они видят лишь отдельные ее качества. Этим в конечном

итоге можно объяснить качественные отличия учебных рисунков от творческих.

Самостоятельность, как и индивидуальные качества восприятия, еще не гарантирует от ошибок в наблюдении. У некоторых студентов уже к началу обучения на факультете могут оказаться верно сформированные установки на восприятие. Как правило, это студенты, получившие среднее художественное или художественно-педагогическое образование до поступления на ФИИД, со сложившейся привычкой упорядоченно наблюдать. В то же время они могут приобрести и вредные стереотипы восприятия на уровне личностных установок сознания в процессе самостоятельной учебы. Сам факт существования таких крайне субъективных восприятий говорит о некоторой сложившейся практике целенаправленного восприятия. Однако они не должны препятствовать всестороннему изучению учебной постановки во всех ее качествах и мешать дальнейшему поступательному развитию самого навыка восприятия. О том, что сила личностной установки к тому или иному направлению в восприятии может быть достаточно сильной, свидетельствует П.М. Якобсон: «В результате образовавшихся в силу разных причин установок к восприятию предмета может возникнуть не только искажение его восприятия, но иногда и иллюзии»¹³.

В аналогичных случаях необходимо избавляться от подобных стереотипов, являющихся серьезным препятствием для творческого рисования.

В ходе практической работы с натуры необходимо уделять внимание управлению познавательной деятельностью. На начальных этапах обучения следует заботиться о качестве и количестве информации, поступающей в сознание. Задача восприятия в общих чертах может быть сведена к тому, чтобы воспринимать учебную постановку активно, целенаправленно, упорядоченно и полно, изучать ее методически верно и получать новые знания из самой природы. Информация, необходимая для выполнения учебного задания, представляет собой соединение практических и теоретических знаний, т.е. конкретного знания об изображаемых предметах и общей теории изображения трехмерных предметов

¹³ Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., 1971. С. 74.

на плоскости. Необходимо, чтобы информация была актуальна и научна, а в итоге представляла бы собой ясную и стройную систему знаний на уровне полного осознания целей и задач рисования с натуры и художественного освоения действительности в целом.

Огромное значение должно придаваться развитию способности получать информацию самостоятельно, умению вычленять необходимые знания из общей массы. Объективность информации может повышаться и за счет отсеивания случайных, нетипичных признаков, мешающих созданию цельности и выразительности рисунка, а также путем обобщений и соподчинений. Необходимо научиться отбрасывать все второстепенное и подчеркивать главное в учебной постановке. Этот путь должна указать сама постановка и организация восприятия. Цельность и лаконизм являются основными формами проявления образности и верными признаками выразительности рисунка. Умение обобщать и схематизировать натуру, а затем переходить от схемы обратно к живому, непосредственному видению является одним из показателей развития творческого мышления. Видеть характерные, в том числе эстетические особенности учебной постановки (как и любой другой содержательной формы) — означает обладать способностью к оцениванию, эмоциональному переживанию.

Эти качества творческого рисования развиваются как во время работы над длительными заданиями, так и в ходе занятий набросками. Художники-педагоги отмечают огромное значение занятий набросками для воспитания художественно-творческого видения окружающей жизни и освоения ее эстетических качеств, а также занятий рисованием по памяти. Так, педагогическая система Д.Н. Кардовского включала в себя обязательное ежедневное занятие краткосрочным рисованием — набросками. Для активизации творческого мышления и эстетических потребностей следует обращаться к истории отечественного рисунка, к тем примерам, которые известны из истории и методики преподавания изобразительного искусства. Композиционные наброски В.К. Шебуева, наброски М.И. Козловского, К.П. Брюллова и многих других художников XVIII—XIX вв. отличаются схематичностью. В набросках О.К. Кипренского заметен переход от схемы к живому, непосредственному рисованию с натуры. Наша современная школа

наброска требует иного подхода. Как правило, это динамичное рисование, в основе которого лежит активное восприятие, обусловленное ритмом нашей жизни.

Воспитание восприятия должно включать в себя и развитие способности «видеть» собственную работу — учебный рисунок на всех этапах его становления и критически относиться к нему. Это особенно важно на начальных этапах обучения, где еще недостаточно полно сформирована система художественных ценностей. Недостаток опыта и знаний мешает рисующему представить себе результат своего труда — будущий рисунок, он не знает, как надо вести работу, чтобы получился тот или иной результат. Неопытный рисовальщик не замечает, что переносит качественные и количественные признаки природы, существующие только в сознании как продукт ее восприятия, на представление о собственном рисунке, на самом деле лишенном таких качеств. Неумение отделить образ представления природы в сознании от рождающегося изображения, увидеть результаты рисования независимо от него (как явление самостоятельное) приводит к тому, что таким студентам кажется, будто бы их рисунки точно передают форму и характер изображаемых предметов. Здесь надо ознакомиться с закономерностями восприятия предмета и рисунка, исследованными в работе Н.Н. Волкова «Восприятие предмета и рисунка»¹⁴.

Для того чтобы научить видеть природу и рисунок цельно, общо, часто по установившейся традиции предлагают прищуривать глаза, чтобы в поле зрения попали только большие массы и тоновые обобщенные отношения. Однако практика работы показывает, что этим приемом излишне злоупотребляют. Цельность видения и точное проекционное видение не могут быть долговременными, а раз так, использовать этот прием как универсальный нельзя. Отсюда следует, что необходимо научиться творчески использовать этот методический прием.

Способность объективно оценивать результаты своей работы и работы своих товарищей — необходимое профессиональное качество. Рисующий должен отчетливо понимать, в чем недостатки и несовершенства его рисунков, стремиться увидеть допущенные

¹⁴ Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950.

ошибки, квалифицированно оценивать свое продвижение на каждом этапе работы над ними. Формируясь, способность специфического восприятия действительности для целей изображения оказывает положительное воздействие на характер учебной работы, делая ее более творческой. Видоизменяются личностные установки, с их помощью создается индивидуальная система ценностей. Способность воспринимать целенаправленно в итоге стимулирует развитие специальных творческих способностей.

2.2. Развитие образного мышления в процессе учебного рисования

Деятельность человека, связанная с художественным творчеством, отличается тем, что мышление осуществляется в форме оперирования художественными образами. Во время формирования образов восприятия, представления и воображения происходит творческое освоение действительности.

Создание художественного образа в сознании человека зависит от его способности к абстрагированию, анализу и синтезу предметов и явлений, т.е. от качеств мышления, и, прежде всего, логического мышления. Однако логическое мышление во время рисования основано не только на знании, но и на непосредственном зрительном восприятии, где важнейшую роль играют чувства, эмоции человека. Благодаря этому логическое мышление приобретает образную основу. В отличие от мышления человека, решающего математическую задачу, мышление человека в изобразительной творческой деятельности характеризуется тем, что объектом анализа служит информация, включающая личное отношение к объекту изображения. Образное мышление является специфической формой отражения реальной действительности, когда осмысление изображаемого происходит на уровне эмоционального восприятия и представления.

Для того чтобы рисовать образ, существующий в воображении, студенту необходимо умение представлять любую форму в разнообразных положениях и изображать ее в нужном ракурсе. Для этого требуется ясное воображение предмета, его деталей,

формы и конструкции. Под конструкцией предмета следует подразумевать взаимное расположение и связь его частей, т.е. его строение.

Программой по рисунку предусмотрен ряд заданий, направленных на развитие понятий о строении формы, связи внешнего построения предметов с их внутренней конструкцией.

На начальном этапе обучения это простые геометрические тела и предметы, состоящие из сочетания нескольких геометрических форм в различных ракурсах и поворотах. Нужно мысленно представить конструктивную схему предмета и изобразить, применяя законы перспективы, существующую в пространстве объемную форму на двухмерной плоскости листа. В случае, если форма и конструкция сложна, нужно мысленно представить несколько разрезов. Метод сравнения перспективного изображения предмета с характерными сечениями этого же предмета может помочь изучению рисуемого объекта, развитию объемно-пространственного и конструктивного мышления.

Мышление, связанное с изобразительным творчеством, часто называют художественно-образным, имея в виду, что художественный образ создастся выразительными средствами изображения. В сущности, процессы мышления всегда являются творческими, так как направлены на решение актуальных задач, приобретение знаний, умений и навыков, создание определенных условий по удовлетворению художественных потребностей и т.п. Между тем различают продуктивное, или творческое, мышление и репродуктивное. Эти два вида мышления теснейшим образом связаны между собой в процессе учебно-творческого рисования. Приобретение знаний, овладение умениями и навыками рисования происходит, прежде всего, благодаря репродуктивным качествам мышления. Продуктивное мышление лежит в основе создания художественного образа. Таким образом, репродуктивное мышление является своеобразной предпосылкой для творческого мышления.

На первых курсах обучения рисунку, где происходит активное накопление знаний и вырабатываются умения и навыки рисования, преобладают элементы репродуктивного мышления, на старших — доминирует продуктивное художественно-образное мышление. Динамика перехода репродуктивного мышления

в продуктивное зависит от уровня освоения изобразительной грамоты, знаний, а также задач, которые ставят перед собой студенты в процессе создания художественного изображения, осуществляемого с методической последовательностью. Этот переход заметен не только в связи с приобретением творческого опыта, но и в ходе работы над каждым этапом создания рисунка, поскольку рисование включает учебные и творческие задачи. Начальные этапы работы над изображением, связанные с расширением знаний об объекте, содержат в себе репродуктивные моменты. Последующие этапы характеризуются продуктивностью мышления. В целом образное мышление является динамическим процессом.

Способность к образному мышлению (мышлению художественными образами) развивается по мере накопления творческого опыта, т.е. в практике учебно-творческого рисования. Задачи изобразительной деятельности и потребность в создании художественного образа являются движущими силами развития способности к художественно-творческому отображению действительности.

2.3. Формирование профессиональной компетентности и эстетической потребности в процессе художественно-творческой деятельности

Формирование профессиональной компетентности и эстетической потребности требует выбора оптимальных форм организации обучения студентов. Особую ценность здесь может представлять вовлечение студентов в самостоятельное исследование (культурологическое, историческое, художественное, декоративно-прикладное, этнокультурное и т.д.), художественно-творческую деятельность (работа в учебных мастерских над рисунком, живописью, композицией, графикой, произведениями декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел с преподавателями художественных дисциплин университета и ведущими мастерами Ханты-Мансийского автономного округа), овладение новыми информационными технологиями (компьютерной графикой — программами Corel Draw Adobe Illustrator, MacromediaFreeHand, Macromedia Flash, Paint, Adobe Photoshop, Corel

Photo-Paint, Paint Shop Pro, Microsoft Photo-Draw, Adobe Photo Deluxe, Corel Painter и др., компьютерным дизайном, искусством рекламы и т.д.).

В рамках реализации профессиональной компетентности особое значение приобретает самостоятельная творческая работа студента, призванная максимально раскрыть способности и возможности каждого. Поэтому необходимы концептуально новые подходы к использованию новых информационных технологий в художественном и дизайнерском образовании, новые методы, приемы и формы обучения, которые бы соответствовали требованиям нашего времени.

Учитывая современный уровень развитости *информационно-коммуникационных технологий* (ИКТ) (карманные компьютеры; смартфоны; доступность Интернета, включая мобильную wi-fi-связь; экономическая необременительность высокоскоростного неограниченного трафика; огромные объемы памяти всех этих устройств и т.д.), следует говорить не просто об *электронных образовательных ресурсах* (ЭОР), а об *учебно-методических комплексах нового поколения* (УМК НП), которые используются в учебном процессе интегрированно и взаимосвязанно. При этом УМК НП представляет собой электронный образовательный ресурс (ЭОР) в разных программных реализациях:

- DVD-ROM — версия для самостоятельной работы в автономном режиме;
- СЕТЕВАЯ — версия для коллективного обучения в локальной сети вуза;
- SCORM — версия для организации дистанционного обучения. Дистанционное обучение в данной концепции понимается как организация учебного процесса, которая совмещает очное обучение с самоподготовкой в сети Интернет под контролем преподавателя или тьютора;
- OFF-LINE — версия, когда занятия скачиваются и проигрываются в режиме off-line;
- ON-LINE — версия, когда занятия проигрываются в режиме on-line с удаленного сервера;
- MOBIL — версия для обучения в режиме off-line с помощью ПК (*персональный компьютер*) или смартфонов;

- ВИДЕО — версия для DVD-проигрывателей или кабельных телевизионных сетей;
- КНИЖНАЯ — версия — конспект лекций, учебно-методические комплексы, технологические карты и т.п.

Продуктивность образовательных ресурсов вполне очевидна: она четко ориентирует студентов факультета искусств и дизайна на будущую профессиональную деятельность и рассматривается ими как повышение собственной профессиональной компетентности, поскольку изучаемый материал напрямую связан с основными дисциплинами специализации. Кроме того, студент самостоятельно осуществляет познавательную деятельность, т.е. становится субъектом образования. Преподаватель, мастер в этой ситуации выступают в функции помощника, который направляет студента, контролируя процесс на каждом этапе обучения. В рамках такого понимания мы можем говорить о компетентности, которую условно можно назвать «способность к деятельности», и о ее аспектах: готовности к целеполаганию, к оценке, к действию, к рефлексии. Заявленная цель может быть реализована через организацию учебной деятельности на основе современных образовательных технологий. Опыт обучения во всех звеньях системы художественного образования показывает, что с помощью его форм, методов и средств можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, труднодостижимых в традиционном обучении, таких как обучение коллективной мыслительно-аналитической деятельности (групповой анализ и самоанализ работ по дисциплинам специальной подготовки), учебной и самостоятельной художественно-творческой работе, формирование практических умений и навыков в изобразительной, декоративно-прикладной, педагогической деятельности, воспитание ответственного отношения к творческому процессу, самостоятельному проектированию, и т.д.

Творческий процесс в учебном рисунке во многом зависит от уровня потребностей. Эстетические потребности занимают особое место благодаря тому, что они органически связаны с другими потребностями и интересами человека.

Потребности являются исходным пунктом любой деятельности человека. А понятие «эстетическое», обладающее широким

значением, «объемлет все, что относится к художественному, прекрасному, возвышенному, трагическому, комическому, а также к тому, что составляет их противоположность, т.е. к безобразному, отвратительному, низменному, уродливому и т.п. В понятие “эстетическое” входят все категории эстетики; понятие это связано со всей трудовой деятельностью человека, поскольку в нее привносится художественное начало»¹⁵.

Развитие эстетических потребностей означает, по мнению ученых, утверждение форм самореализации личности, раскрытие ее творческих потенциалов, выявление именно человеческого в человеке. Поэтому следует рассматривать эстетическую потребность, прежде всего, как потребность в художественном творчестве, которое является процессом удовлетворения уже имеющихся эстетических потребностей путем восприятия, как правило, произведений искусства. Нас интересуют эстетические потребности как проблема педагогического порядка, т.е. их значение и роль в развитии творческих способностей студентов, от которых в огромной степени зависит уровень творческих работ.

В процессе обучения существенно дополняются эстетические представления, формируется система эстетических ценностей. Сами условия потребления культурных и художественных ценностей до поступления в институт еще не гарантируют развитие в достаточной степени потребности созидательного отношения в процессе деятельности, и в частности рисования. С каждым годом удовлетворяется все большее количество эстетических потребностей членов нашего общества в области культуры и искусства. Естественно, возрастает количество и качество эстетических потребностей, а их удовлетворение воспитывает потребительское отношение к деятельности. Встает вопрос о повышении роли экстернизации в учебной деятельности. Поэтому формирование эстетической потребности должно включать как процессы потребления (наслаждения) эстетических и художественных качеств искусства и действительности, так и созидание ее «по образу и подобию» на основе восприятия.

В формировании профессиональных компетенций участвуют творческие способности и эстетические потребности студентов.

¹⁵ Астахов И.Б. Эстетика. М., 1971. С. 142.

Рисование с натуры предполагает, прежде всего, творческие способности, так как художник по характеру своей деятельности является не столько созерцателем, сколько преобразователем действительности. В связи с этим большую актуальность приобретают способность и умение выявлять эстетические качества учебно-творческих рисунков, доводить их до уровня совершенства. Однако при самостоятельном рассмотрении закономерностей формирования эстетической потребности важно учитывать ее как потребность художника в восприятии (потреблении) эстетических ценностных качеств природы, с одной стороны, и изображении (создании) их на основе индивидуального восприятия, с другой, т.е. как единство потребления и созидания.

Мероприятия по развитию творческих способностей предполагают повышение общего уровня эстетической культуры как формы создания системы ценностной ориентации и художественного вкуса. Художественный вкус, указывают эстетики, надо понимать как эстетический вкус в области художественной деятельности, как его синоним. Эстетические потребности составляют основу художественного вкуса и подчинены диалектике развития человеческих потребностей. Важно то, что они являются основной предпосылкой эстетического освоения художественно-культурных ценностей и творческой активности.

Исходя из принципов дифференцированности, различают целый ряд эстетических потребностей. Многообразие эстетических потребностей предполагает их взаимообусловленность. Так, на развитие эстетических потребностей влияют предметы эстетического восприятия: произведения искусства и литературы, архитектура и музыка, народное творчество, самодеятельное искусство. Сюда же необходимо включить театр, кино, телевидение. Важнейшее место среди них занимают произведения изобразительного искусства. Студенты, воспринимая графические листы, живопись, скульптуру, видят эстетические качества рисунка. В самом восприятии художественного произведения, обладающего эстетическими качествами, потенциально заложена возможность изменения и развития эстетической потребности, так как «...воспринимающий произведение искусства имеет дело с эстетическим объектом, в котором подчеркнута сущность явления, выделено внутреннее, существенное, с объектом, каждая деталь которого,

так или иначе, служит удовлетворению эстетических потребностей человека»¹⁶.

Не менее важное значение для формирования эстетических потребностей человека имеют природа и окружающая среда, их эстетические качества.

Можно выделить некоторые задачи формирования эстетических потребностей. Это, прежде всего, развитие способности восприятия эстетических качеств учебной постановки. Далее необходимо стремление к тому, чтобы практическая работа с натуры носила эстетическую, в отношении к рисунку — художественную направленность. И, наконец, воспитание особых, эстетических качеств технического мастерства — культуры графических средств.

Восприятие эстетических качеств окружающих предметов является составной частью воспитания восприятия. Развитие эстетических чувств и потребности ежедневного общения с прекрасным — задача достаточно сложная и ответственная. Способность оценивать эстетические качества объектов восприятия должна перейти в привычку и стать потребностью воспринимать, оценивая, не только на занятиях по рисунку, но и в ходе освоения других предметов изобразительного цикла и в повседневном наблюдении жизни. Эстетические и творческие качества учебных рисунков неразрывно связаны. Они выступают в единстве, взаимно обуславливая друг друга. Часто эстетическая сторона учебного рисунка является одновременно и его художественным достоинством.

Имея в виду эстетическую сторону развития технического мастерства, следует внимательно изучать рисунки известных художников, в том числе старых мастеров, у которых именно эта грань мастерства достигла совершенства. Эстетические качества академических рисунков основываются на знании и умении творчески использовать возможности изобразительных материалов и всевозможных техник. В этом смысле культуру графических средств надо понимать как наиболее высокий уровень знания и освоения изобразительных и одновременно выразительных

¹⁶ Никифорова О.И. Исследования по психологии художественного творчества. М., 1972. С. 73.

возможностей графических материалов, а также приемов и техник работы, им соответствующих.

Итак, формирование профессиональной компетентности и эстетической потребности в процессе художественно-творческой деятельности рассматривается нами, с одной стороны, как целостный интегративный процесс формирования системы профессионально ценных качеств, особенностей мотивации, активизации индивидуально-творческого самопознания и саморазвития личности студента. С другой стороны, как результат осмысления существующего опыта практической деятельности на различных уровнях обобщения (общего, особенного, единичного) в сфере социального взаимодействия по мере становления личности будущего художника, творца.

ГЛАВА 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ

3.1. Определение методических основ формирования компетентности у студентов в процессе обучения рисунку. Разработка модели методической системы развития художественно- творческих способностей у студентов

В определении методических основ формирования компетентности у студентов ФИиД мы исходим из содержания целей, задач и места рисунка в плане подготовки специалиста, а также из сравнения теорий, на которых основывается академическая школа. Каждое образовательное учреждение — институт, университет и академия — базируется на своем уровне.

В условиях школы теория определенности проявляется в сохранении пространственных констант. Отсюда вывод: школа есть определенность трактовки закономерностей. Этот вывод остается актуален и в условиях изображения сопряженных форм.

В институте, университете, академии конкретизируется содержательный уровень целей, задач и места рисунка в профессиональной подготовке будущего специалиста. «Государственный образовательный стандарт — это важнейший документ, который должен четко и понятно описывать содержание и цели образовательной деятельности по конкретным траекториям профессиональной подготовки. Главным элементом в таком документе должно быть краткое и понятное описание содержания подготовки. Система компетенций, конечно же, должна иметь место, но компетенции должны быть привязаны к этому содержанию (исходить из него или создавать необходимый контекст). Тогда компетенции

получаются не формальными и окаменелыми, а наполненными семантикой»¹⁷.

Конкретизированные цели и задачи курса «Рисунок» в университете должны устранить типичный, стереотипный подход некоторых студентов.

Кроме того, цели, задачи и место рисунка в профессиональной подготовке студентов зависит не только от упомянутых теорий. Содержательный уровень целей, задач, а также место дисциплины «Рисунок» зависит от духа времени, от пространства эпохи, а также от потребности рынка труда.

В компетентностном подходе, по мнению многих исследователей (Болотов В.А., 2003), отражен такой вид содержания образования, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций.

Удовлетворению потребностей нового времени и нового социального заказа должен служить быстрый переход с целей и задач теории определенности на цели и задачи с допуском неопределенности и проявлением свободы индивидуальных значений и человеческих ценностей.

Содержание цели как временной категории должно проявиться в развитии художественно-композиционного мышления.

Двойственность цели рисунка проявляется, во-первых, в развитии мышления по принципам и законам материалистической диалектики; во-вторых, в развитии мышления по законам и принципам изобразительного искусства.

Цель — феномен временной. Как субстанция будущего времени цель осуществляется в условиях контекстно-компетентностного подхода в образовании. Ибо содержание цели состоит в познании предстоящих (грядущих) событий. Событий, которые еще не наступили. Поэтому познание, обучение, воспитание средствами рисунка возможно лишь с позиции контекстно-компетентностного

¹⁷ Степанко Е.А. Информационные технологии мониторинга, анализа и оценки качества образовательного процесса // Качество управления образовательным пространством в регионе: Материалы Международной научно-практической конференции. 13—15 мая 2003 г. Ч. 1. Новосибирск, 2003. С. 13.

подхода и, непременно, с помощью теории соответствующего образовательного уровня.

Данным положением мы руководствуемся в постановке целей, задач и места курса «Рисунок».

Достижение *цели* определяется непротиворечивостью искусства реальной действительности.

Задача — понятие пространственное. Задачи ставятся исходя из цели и определяют пути ее достижения. Отсюда задача имеет два плана: общий и частный.

Общий план задачи составляет предмет межвидовых связей и отношений, изучаемых общенаучными и образовательными дисциплинами.

Частный план задачи состоит в познании и отражении связей и отношений, свойственных структуре изобразительного искусства.

Постановка общих и частных задач открывает возможность привлечения тех элементов деятельности, которые имеются в творчестве художника.

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не готовое знание, а «прослеживаются условия происхождения данного знания». Предполагается, что обучаемый сам формулирует понятия, необходимые для решения задачи, которые напрямую связаны с умением правильно определять содержание цели изобразительной деятельности.

При таком подходе учебная деятельность, приобретая исследовательский и практико-преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения (Болотов В.А., 2003; Каспржак А., 2002).

Компетентностный подход в образовании задается требованиями к специалисту на основе Государственных образовательных стандартов, имеющих два уровня: «Требования к уровню подготовки выпускников» и «Требования к образовательному минимуму содержания основной профессиональной программы». «Минимумы...» и «Требования...» четко соотносятся между собой, уделяя главное внимание способности обучаемого действовать созидательно и творчески.

В основу обновленного содержания образования положены «ключевые компетентности/компетенции» (от англ. key — основной, ведущий, главный), уровень развития которых определяет

успешность обучаемых в будущей профессиональной и социальной жизни (Кукушкин М., 2002; Зимняя И.А., Хуторский А.В., 2003; Болотов В.А., 2003; Каспржак А., 2002).

Учебные занятия по рисунку являются важным звеном в подготовке высококвалифицированного специалиста. Постоянное совершенствование системы обучения академическому рисунку на факультете искусств и дизайна является актуальной педагогической задачей. По этому поводу Е.В. Шорохов отмечает: «В работе с натуры, очевидно, больше будет непосредственного наблюдения, изучения натуры в процессе ее восприятия и изображения. Здесь художник имеет возможность глубже изучать свойства и сущность наблюдаемых изображаемых предметов и явлений»¹⁸. Основой рисования с натуры является визуальное восприятие, которое формируется и развивается в этом процессе и приобретает черты, характерные для данного вида деятельности человека. О важности этого процесса в подготовке будущих художников В.К. Лебедеко писал: «Восприятие, как целенаправленный и особым образом организованный процесс, способствует успешному овладению различными видами рисунка, а для рисования с натуры, особенно начинающему, важно обладать “анализирующим” восприятием. Ведь в искусстве одного “надо знать” — недостаточно. Надо уметь художественно видеть»¹⁹.

В системе художественного высшего образования роль развития художественного восприятия и навыков передачи объемной формы на плоскости Д.Н. Кардовский считает главной задачей преподавания рисунка. Он утверждал: «В области преподавания рисунка основной задачей является изучение построения формы на плоскости графическими средствами по законам природы. Как зрительно мы ее воспринимаем. Это есть основная задача при изучении рисунка»²⁰.

Одна из важных задач учебно-воспитательной работы на факультете искусств и дизайна, связанная с изучением курса рисунка, состоит в том, чтобы направить внимание студентов

¹⁸ Шорохов Е.В. Основы композиции. М., 1979. С. 102.

¹⁹ Лебедеко В.К. Представление о пространстве и искусство. М., 1993. С. 79.

²⁰ Кардовский Д.Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма. М., 1960. С. 79.

на необходимость развития художественного восприятия предметов природы и изображения, как основного источника в обучении изобразительному искусству, направленного на овладение изобразительным мастерством и повышение качества учебного рисунка, в подготовке будущих художников.

Вышесказанное позволяет утверждать, что целенаправленный процесс взаимодействия познавательных, педагогических и творческих факторов создает благоприятные условия для формирования профессиональной компетенции у студентов факультета искусств и дизайна на занятиях рисунком.

Компетентностный подход расширяет и во многом правильно переориентирует саму идею подготовки высокопрофессиональных специалистов на уровне высшего образования. Так, например, при определении методических основ формирования профессиональной компетенции у студентов ФИИД в области рисунка необходимо, на наш взгляд, учитывать основные условия, включающие в себя и систему специальных заданий и упражнений, к которым можно отнести работу над творческим натюрмортом: специальные упражнения и задания, занимающие определенное место в методической системе обучения, обогащают содержание теоретического и практического характера.

При выполнении основных заданий по рисунку особое значение имеет теоретическая основа (композиционное размещение, конструктивное построение, тональное решение и т.д.), формирующаяся на базе художественно-исторических знаний, помогающая при выполнении задач основных заданий по рисунку натюрморта.

В построении экспериментального методического обучения академическому рисунку важная роль отведена развитию эмоционально-эстетической стороны восприятия средств рисунка и способности к их логическому осмыслению; предусматривается поэтапное развитие художественного восприятия студентов при выполнении заданий по рисунку.

Методика обучения рисунку должна развивать у студентов способности общения, умения рассуждать вслух, объяснять, анализировать, доказывать.

Использование экспериментальной методической системы обучения должно осуществляться с учетом условий аудиторного

учебного процесса по рисунку и самостоятельной подготовки студентов во внеурочное время.

Для выполнения студентами специальных заданий и упражнений использовались лучшие образцы наглядных пособий из фонда факультета искусств и дизайна НГТУ.

К методическим основам формирования профессиональной компетентности у студентов факультета искусств и дизайна при обучении рисунку необходимо отнести следующие требования:

- Предварительное обеспечение студентов необходимыми знаниями о воспринимаемом объекте (например: человек — анатомия, конструкция, пропорции и т.д.).

- Организация не только натуральных, но и изобразительных восприятий. По утверждению Н.Н. Волкова, «...даже само восприятие предмета в обучении рисунку не может обогатиться без параллельного развития восприятия рисунка». Восприятия могут организовываться для запоминания, подтверждения информации.

- Постановка перед студентами конкретной и каждый раз новой, более сложной задачи восприятия. Каждая задача должна быть понята студентами: *ЧТО? КАК? и ДЛЯ ЧЕГО?* необходимо восприятие и как передавать результаты восприятий.

- В восприятиях живой природы и ее изображения ставить задачи отбора из множества качеств: *1. Сходное (типическое) и 2. Отличительное (индивидуальное).*

- Методическая последовательность выполнения заданий по рисунку выстраивается по принципу «от общего к частному и обратно к общему». Например, во время работы над тоновыми отношениями постановки педагог направляет студентов на восприятие сложности обусловленного тона, а на завершающем этапе основная работа направлена на обобщение, сопоставление и сравнение натуральных и изобразительных восприятий.

- Восприятие должно быть непрерывным и систематичным и обязано входить в систему домашней учебной работы студентов.

- Применение на занятиях рисунком различных приемов натуральных и изобразительных восприятий. Например, сравнения и сопоставления: по силуэту, по степени освещенности, сравнение природы с ее изображением.

- Применение приемов восприятия природы должно быть осмысленным и направленным. Например, при изображении фигуры или портрета важную роль играет размещение деталей по своим местам (глаза, нос, губы и т.п.) в требуемых пропорциях, характере природы, конструкции, поэтому необходимо такое восприятие, которое охватывало бы и детали, и всю массу фигуры в целом одновременно.

- Учебные задачи, решаемые в постановке, должны выступать главным критерием при отборе основного от второстепенного, типического или индивидуального от случайного в воспринимаемом материале.

Разработанная модель методической системы базировалась на:

- основных дидактических принципах отечественной педагогики: научности, наглядности, системности, доступности, сознательности и активности, принципе от простого к сложному;

- данных психологии, физиологии, методики художественного восприятия и наблюдательности;

- опыте отечественных и зарубежных художников-педагогов.

Предлагаемая модель методической системы охватывает весь учебный цикл изучения рисунка (1—6 курсы) и включает в себя комплекс занятий, состоящий из теоретического курса и практических специальных заданий, упражнений, системы домашних заданий, анализа работ мастеров, анализа и просмотра работ студентов.

Основные условия экспериментальной методики:

- следование основным положениям базовой программы по рисунку для педагогических вузов;

- тематический принцип планирования, разнообразие содержания заданий;

- привлечение студентов к составлению постановок;

- систематическое выполнение упражнений по развитию художественного восприятия студентов во время занятий;

- коллективное обсуждение учебных работ каждого задания, итоговый анализ семестра.

За основу экспериментальной программы взята типовая программа по рисунку для факультета искусств и дизайна Нижегородского государственного гуманитарного университета,

с некоторыми дополнениями и изменениями с учетом развития художественного восприятия студентов на занятиях рисунком.

Во второй части методической системы дисциплина «Рисунок» рассматривается как предмет, ставящий своей целью обучение, воспитание студентов в области академического рисунка в изобразительном искусстве, развитие их творческих способностей, повышение познавательной активности. Для разрешения поставленной проблемы — формирования компетентности у студентов факультета искусств и дизайна в процессе обучения рисунку, предусматривалось выполнение комплекса специальных упражнений, таких как:

- Упражнение на развитие восприятия формата листа (см. Приложение).
- Упражнение на развитие восприятия площади.
- Упражнение на развитие восприятия объемной массы предмета и изображения.
- Упражнение на сохранение объемной массы предметов и пропорций в соотношении этих предметов.
- Упражнение на развитие восприятия пропорций предметов в соотношении друг к другу.
- Упражнение на развитие восприятия собственного тона предметов.
- Упражнение на развитие восприятия общего тона.

3.2. Формирование мотивации в учебно-воспитательном процессе и условия творческого рисования на основе целеполагания

Целеполагание, содержание и методы воспитания изменяются под влиянием условий общественной жизни. И от того, какими методами будет руководствоваться вуз в осуществлении этого процесса, зависит, сможет ли он выпустить воспитанного человека в полном смысле этого слова, человека с глубокой внутренней культурой. При этом констатация наличия целей, содержания воспитания и их реализация в образовательном процессе — лишь необходимые условия для получения конечного результата.

Целеполагание — это система профессионального осмысления объективной социально-психологической необходимости определенного уровня развития личности современного человека, способного жить в контексте современной культуры и творить; это поиск максимально точной формулировки общего идеального образа такого человека; это аналитическая оценка природы детства, сущности развития личности и природы индивидуальности как условий, допускающих принятие цели воспитания; это система анализа конкретных обстоятельств, в которых находится конкретная личность, и соотнесение их с содержанием и поставленной целью воспитания.

Академический рисунок в цикле учебных дисциплин занимает одно из ведущих мест по силе эмоционально-чувственного воздействия на личность студента, что имеет решающее значение в осуществлении формирования мотивации в системе художественно-эстетического воспитания на основе целеполагания.

Целеполагание в системе художественно-эстетического воспитания студентов ФИиД должно определить тактику и стратегию работы преподавателей, позволить подойти дифференцированно к студентам с разным уровнем воспитанности и обеспечить индивидуальный подход к каждому студенту.

Главным педагогическим умением при этом становится умение педагога составлять задачи, предлагаемые воспитаннику, так, чтобы их операциональная структура соответствовала преследуемым педагогическим целям на основе теоретического понимания сущности процессов, обеспечивающих их достижение. Например, понимание воспитания как развития мотивационно-ценностной сферы личности студента, в основе которого лежит развитие его отношений. Задачи воспитания подразумевают внимание к другому через интерес, расположение или раздражение, под давлением извне или по его собственной инициативе.

Формирование мотивации в системе обучения и воспитания с позиции дидактики представляет собой организованную преподавателем целенаправленную работу, базирующуюся на очень широком диапазоне общенаучных, искусствоведческих, художественных знаний, практических умений и навыков в области рисунка. В механизме непосредственного формирования мотивации в системе

художественно-эстетического воспитания студентов ФИиД на основе целеполагания можно выделить следующие особенности:

1. Целенаправленная активность студентов должна иметь внутреннюю мотивацию. Выработка этой мотивации — первая задача управляющей подсистемы, т.е. психики.

2. Мотивация процесса художественно-творческой деятельности студентов должна опираться на изобразительное искусство, выражаться в целеполагании и разработке программы контроля и управления качеством художественно-эстетического воспитания и выборе инструментария, позволяющего многократно измерять эти показатели.

3. Стратегия и тактика художественно-творческой деятельности могут быть реализованы при наличии необходимой материальной базы, учебно-методического обеспечения, научного потенциала, технических средств обучения, информационных технологий и т.д. и т.п., при помощи которых непосредственно осуществляется обучение рисунку.

В соответствии с этим художественно-эстетическое воспитание студентов должно основываться на следующих компонентах обучения основам:

— мотивационный компонент включает в себя мотивы творчества, целеполагание и эмоции, сопровождающие процесс художественной деятельности, т.е. все то, что обеспечивает включение студентов в процесс активного художественного творчества и поддерживает эту активность на протяжении всех этапов художественного познания;

— содержание ориентационного компонента — принятие студентом цели своей деятельности, ее планирование и прогнозирование;

— содержательно-операционный компонент состоит из двух взаимосвязанных частей: системы знаний основ академического рисунка и способов применения этих знаний на практике;

— ценностно-волевой компонент включает в себя внимание, волю, эмоциональную окрашенность художественно-творческой деятельности;

— оценочный компонент включает систематическое получение обратной информации о ходе развития знаний и художественно-творческих способностей студента на основе сопоставления

результатов его деятельности с выполняемой задачей. Наличие этого компонента в составе творческой деятельности и взаимосвязь всех компонентов между собой обеспечивает управление формирования мотивации в системе художественно-эстетического воспитания студентов факультета искусств и дизайна на основе целеполагания.

Формирование мотивации в системе художественно-эстетического воспитания студентов ФИиД зависит от совокупности *внешних и внутренних условий*.

Внешние условия: педагогическая деятельность преподавателя факультета искусств и дизайна, содержание художественного творчества, методы обучения и воспитания, педагогическая компетентность, уровень и индивидуальные особенности педагогического мастерства преподавателя вуза, материально-техническое оснащение, учебно-методическое и научное обеспечение учебного процесса, общий психологический климат в коллективе студентов. Внешними каналами формирования мотивации служат также общественное и семейное воспитание.

Внутренние условия становления мотивации в системе художественно-эстетического воспитания определены качественными изменениями в психологическом развитии, возникающими у студентов факультета искусств и дизайна при включении их в организуемую преподавателем художественно-творческую деятельность.

Формирование мотивации в системе художественно-эстетического воспитания студентов ФИиД на основе целеполагания требует анализа исходного состояния структурных психологических новообразований, выявления степени их устойчивости. Диагностика не является самоцелью, она направлена, прежде всего, не на анализ абстрактных уровней мотивации в системе художественно-эстетического воспитания, а на их выявление у каждого конкретного студента. Применительно к каждому студенту должны быть выявлены уровень его воспитанности, его трудности, прогноз его художественно-творческого развития и в связи с этим планирование необходимых коррекционно-педагогических и воспитательных мероприятий. Прогноз и коррекция должны

осуществляться на основе «зоны ближайшего развития»²¹ мотивации каждого конкретного студента.

Развивая идею о том, что студент — цель, объект, субъект воспитательной системы, ее результат и показатель эффективности, можно со всей определенностью сказать, что уровень воспитанности учащихся — основной параметр оценки качества процесса воспитания.

Для системной диагностики уровня мотивации представляется необходимым выделить *четыре доминирующих параметра*:

- а) ценностные ориентации студентов, выраженные в интересах к различным сферам деятельности, общения и т.д.;
- б) уровень коммуникативной культуры;
- в) направленность личности;
- г) операциональные (организаторские) умения.

В психолого-педагогической литературе в качестве критериев и показателей воспитанности рекомендуется использовать: отношение студентов к обществу, трудовой деятельности, отдельным людям (В.А. Яковлев, А.С. Белкин и др.), активную жизненную позицию (Т.Н. Мальковская, Н.Ф. Родионова), направленность личности (Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, З.И. Васильева, А.В. Зосимовский и др.), сознательную саморегуляцию поведения и самоорганизацию деятельности в отношении к учебному, физическому труду, к людям, общественно-политическим событиям (Н.П. Капустин, М.И. Шилова и др.), согласованность между нравственными знаниями, убеждениями и поведением (А.К. Маркова, Н.Е. Щуркова).

Итак, исходя из вышесказанного, формирование мотивации в системе обучения и воспитания студентов ФИИД на основе целеполагания позволит обеспечить качество обучения основам академического рисунка и резко повысить результативность образования.

Касаясь общих вопросов организации развития творческих способностей студентов на академических занятиях по рисунку, необходимо указать на комплекс мероприятий, способных повысить качество подготовки студентов ФИИД в этом отношении. Основными из них являются:

²¹ Выготский Л.С. Психология творчества. М., 1968. С. 324.

- Отбор абитуриентов в соответствии с новыми требованиями и задачами обучения в высшей школе.
- Рациональная организация учебных групп.
- Высокий уровень организации и проведения учебных занятий (лекций и практических занятий).
- Создание оптимальной мотивации и соответствующих условий творческого развития в процессе учебы.
- Использование инновационных методов обучения.

Толчком к развитию творческих способностей служит общая творческая обстановка, как правило, складывающаяся в учебно-педагогическом коллективе. Этой же цели служат коллективные посещения выставок, творческих мастерских художников, углубленное изучение искусствоведческой литературы. В результате всех этих мероприятий накапливается объем знаний, приобретается опыт, необходимый для развития художественного вкуса, чувств и представлений. Изучая творческие методы и технические приемы художников, студенты сами делают попытки творческого освоения действительности, ищут выразительные средства художественного языка.

Организованной формой развития творческих способностей является учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, куда творческая работа входит как составная часть. Участие в работе кружков и проблемных групп способствует развитию творческих способностей, мощным фактором развития способностей также является организация и проведение персональных и групповых выставок учебно-творческих работ студентов.

3.3. Педагогическое оценивание художественно-творческой деятельности студентов в процессе обучения рисунку. Критерии оценки учебных и творческих работ студентов по рисунку

Вопрос о критериях оценки творчества — один из сложнейших и до конца не решенных вопросов педагогики и психологии. Педагоги рассматривают критерий как средство, с помощью которого

производится оценка, определение или классификация чего-либо (А.М. Соломатин, В.М. Гам). Они утверждают, что, выступая в роли нормы, критерий служит образцом, и, сравнивая с ним реальные явления, можно установить степень их соответствия норме. «Показатель» же является конкретным измерителем критерия, делая его доступным для наблюдения и измерения. Главной характеристикой показателя называют конкретность, которая позволяет рассматривать его как более частное по отношению к критерию. Из этого следует, что один и тот же критерий может иметь несколько показателей. Существуют общие требования для критериев и показателей: они должны быть объективными, т.е. независимыми от личных качеств исследователя; включать самые важные аспекты исследуемого объекта или явления; коротко и точно формулироваться; измерять именно то, что проверяет исследователь.

Сложность формулировки критериев оценки творчества определяется также неоднозначностью понятия творчества.

Психологический анализ показывает, что любую деятельность, осуществляемую в практической или идеальной форме, можно разложить на отдельные психические функции. В любой деятельности необходимо что-то воспринять, запомнить, представить, осмыслить, принять решение и т.д. Психологи предлагают для оценки продуктивности психических процессов использовать следующие показатели: для восприятия — объем, точность, полноту и быстроту восприятия; для мышления — быстроту мышления, гибкость, динамичность, точность операций, точность решения; для воображения — новизну, оригинальность и осмысленность, широту оперирования образами.

В западной научной литературе используются методы тестирования, дающие представление о творческих потенциях и уровне творческого развития на момент исследования. Методики определения критериев творческого развития Гилфорда, Торенса, Векслера широко используются также и у нас, иногда в адаптированном варианте. В качестве показателей творчества выступают: беглость и гибкость мысли, оригинальность и любознательность, фантастичность и т.д. Все это относится к интеллектуальному творчеству. Однако эти тесты не дают полного представления об обобщенной оценке творческого потенциала личности. Проектируя

«личностные» критерии оценки достижений студентов, можно использовать концепции В.П. Беспалько, Б. Блума, которые предусматривают различные уровни достижений учащихся и критериев их оценивания (знание, понимание, применение и т.д.), а также концепцию И.Я. Лернера и Л.Я. Зориной, в которой представлены критерии, связанные с измерением полноты знаний, их глубины, оперативности, гибкости и осознанности.

Критерии готовности студентов к творческой деятельности, должны определять основные закономерности формирования личности и быть раскрыты через специфические признаки осваиваемой деятельности. К.М. Дурай-Новаковская выделяет следующие компоненты деятельности: мотивационный (профессионально-значимая потребность, мотивы деятельности); познавательно-оценочный (знания о содержании профессии, о структуре деятельности, способах решения поставленных задач, самооценка профессиональной подготовки); эмоционально-волевой (чувство ответственности за результаты деятельности, самоконтроль, умение управлять своими действиями); операционно-действенный (владение профессиональными знаниями, умениями, способами выполнения профессиональных задач); мобилизационно-настрочный (способность и возможность управлять своим состоянием в реальной ситуации).

В качестве критерия определения готовности к изобразительной творческой деятельности выступает рисунок, основными показателями которого являются следующие характеристики: эмоционально-выразительное решение; структурность, грамотность построения; детализация, обобщение; оригинальность, творческий подход.

Е.Н. Ковешникова в своей работе выделяет основные элементы готовности студентов к профессиональной деятельности: положительное отношение к тому или иному виду деятельности, профессии; необходимые знания, умения, навыки; устойчивые, профессионально важные особенности восприятия, внимания, мышления, эмоциональности и волевых процессов. Каждый компонент наполнен минимумом необходимых и достаточных показателей, позволяющих определить уровень сформированности профессиональных навыков, знаний, умений, а также способность использовать их в решении образных задач: понимание

принципов ведения работы; правильное построение трехмерной композиции в связи с раскрываемой художественной идеей, на основе знаний, умений и навыков; чувство пропорций, движения, а также умение использовать их; знание пластической анатомии и умение применять его в решении образных задач.

Мы выделили несколько наиболее выраженных характеристик, составляющих комплекс показателей оценки изобразительно-творческой деятельности студентов.

Таковыми показателями являются: способности студентов (восприятие, воображение, мышление); качество продукта изобразительного творчества (композиционное решение, структурность изображения, техника изображения, оригинальность); творческая активность (самостоятельность в процессе деятельности, в выборе техники и художественных материалов, эмоциональное отношение к работе, самооценка).

Предлагаемые показатели контроля можно выявить путем последовательных диагностирований, проводящихся с применением различных методов: тестов, анализа учебных, учебно-творческих, творческих заданий, срезов знаний.

Исходя из вышесказанного, система мониторинга в управлении образовательным процессом на факультете искусств и дизайна должна включать систему критериев оценки успеваемости студентов, имеющая целью комплексную оценку результативности учебной и творческой работы студентов и качества освоения ими предметов избранной основной образовательной программы, отвечающая требованиям ГОС ВПО.

Система оценки успеваемости студентов на факультете искусств и дизайна реализуется на уровне преподаватель — кафедра — вуз.

Качество знаний, умений и навыков студентов проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ, бесед и устных опросов.

К зачетному просмотру представляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. Оцениваются все работы студента за определенный период (за семестр). При оценке работы следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, степень проработки формы, решение поставленных задач.

На экзаменах устный опрос сочетается с просмотром работ каждого студента. Желательно, чтобы в проведении экзаменов и просмотров на каждом курсе участвовали все преподаватели кафедры. Для получения зачета студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра (аудиторные, самостоятельные, творческие, упражнения: наброски, зарисовки, эскизы, композиционные разработки, этюды, изделия ДПИ и т.д.). Зачеты по специальным дисциплинам на факультете искусств и дизайна имеют дифференцированную оценку.

Результатом такой работы являются обсуждения на кафедре проблем преподавания, обучения и воспитания студентов, выработка общей точки зрения и требований к учебно-воспитательному процессу, единства взглядов на методологию искусства и принципы воспитания будущих преподавателей изобразительного искусства и художников.

Формы оценки качества освоения образовательных программ:

- *текущий контроль успеваемости* — контроль усвоения студентами учебного материала дисциплины, проводимый в течение семестра;

- *промежуточная аттестация обучающихся* — зачеты (проводятся в период зачетной недели) и экзамены (проводятся во время экзаменационной сессии);

- *итоговая аттестация выпускников* — одно или несколько аттестационных испытаний следующих видов:

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности);
- защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по направлениям (специальностям) и критерии оценки выпускных квалификационных работ обсуждаются с участием председателей государственных аттестационных комиссий и утверждаются ученым советом факультета. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.

При проведении аттестационных мероприятий единственным критерием выставления оценки является качество усвоения программного материала.

Формы оценки качества освоения учебных дисциплин и результаты контроля успеваемости студентов оцениваются числом баллов в соответствии со шкалой оценок, разработанной по каждой предметной дисциплине в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Учитывая достижения зарубежных и отечественных ученых по выявлению критериев оценки в преподавании художественных дисциплин, в частности обучения рисунку, на кафедре ИЗО факультета искусств и дизайна НГГУ разработали наиболее оптимальную систему критериев оценки, определяющую уровень развития умений и навыков у студентов факультета искусств и дизайна.

Была определена инвариантная система критериев оценки развития умений и навыков у студентов факультета искусств и дизайна по дисциплине «академический рисунок», которая дает возможность объективно проанализировать состояние исследуемого вопроса, то есть рассмотреть один из аспектов системы формирования профессиональной компетенции в области рисунка у студентов факультета искусств и дизайна.

Группа критериев, характеризующая уровень формирования профессиональной компетентности у студентов факультета искусств и дизайна при обучении академическому рисунку:

— *Выбор удачного положения, ракурса. (Умение видеть натуру, характерность и выразительность).*

— *Правильный выбор формата для рисунка.*

— *Удачное композиционное размещение объемного силуэта модели. (Умение видеть формат листа и рисунок).*

— *Осознанное определение и выявление пропорциональных соотношений. (Умение видеть пропорции).*

— *Выявление и разбор объемно-конструктивного построения формы модели. (Умение видеть конструкцию, структуру, характер, большую и мелкие формы модели).*

— *Знание и умение выявления конструктивно-анатомического строения модели. (Умение видеть массу тела, конструкцию, характер мышц модели).*

— *Определение и передача тональных отношений. (Умение видеть локальный тон предметов).*

— *Передача освещенности и общего тона. (Умение видеть тон света и тени).*

— *Цельность и общетоновое единство учебного рисунка, обобщение. (Умение видеть общий тон).*

— *Техническая, художественная выразительность учебного рисунка. (Умение видеть характер технического выполнения рисунка).*

— *Владение графическими материалами.*

При анализе работ студентов предложенные параметры рассматриваются по четырем уровням: высокий, выше среднего, средний, низкий, соответствующим следующим баллам — 2, 3, 4, 5 для получения более точных и объективных результатов, определяющих уровень развития умений и навыков у студентов факультета искусств и дизайна по дисциплинам предметной подготовки.

Данные критерии применяются не только для оценки работ студентов в академическом рисунке по темам, разделам, блокам, но и для сравнения уровня развития умений и навыков по специальности между семестрами и курсами.

Обозначенные параметры критериев оценки работ отражают один из аспектов системы формирования профессиональной компетенции в области рисунка у студентов факультета искусств и дизайна и помогают проследить уровень развития качества образования по специальности у студентов ФИиД.

Итак, данные критерии позволяют не только иметь оперативную информацию о различных сторонах учебного процесса, но и рассматривать динамику, определять тенденции, закономерности развития образовательного процесса по дисциплинам предметной подготовки у студентов ФИиД.

Такая система оценки критериев позволяет:

— определить уровень умений и навыков у студентов факультета искусств и дизайна;

— выявить наиболее сложные для студентов моменты в овладении умениями и навыками в решении академических задач по рисунку;

— создать оптимальные условия разрешения трудностей посредством внедрения в учебный процесс научно-методических разработок;

— рассмотреть рост художественно-творческих способностей студентов;

— разработать пути, формы и методические приемы обучения формирования умений и навыков в академическом рисунке.

Такая организация системы мониторинга дает возможность объективно проанализировать состояние исследуемого вопроса и сделать выводы по развитию качества высшего образования у студентов факультета искусств и дизайна по специальности.

Таким образом, данные критерии демонстрируют имеющиеся в обучении академическому рисунку педагогические взгляды и художественные приемы, которые отвечают основам обучения реалистического искусства и способствуют формированию профессиональной компетенции в области рисунка у студентов факультета искусств и дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

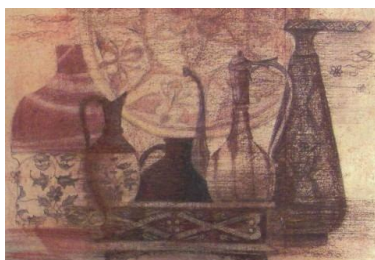
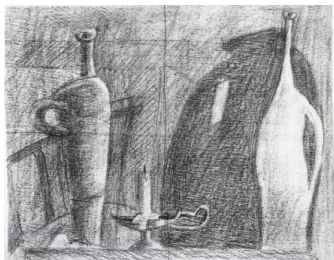
1. *Аксенов Ю., Левидова М.* Цвет и линия. М., 1988.
2. *Алехин А.Д.* Изобразительное искусство. Художник. Педагогическая школа. М., 1984.
3. *Астахов И.Б.* Эстетика. М., 1971.
4. *Барц А.* Наброски и зарисовки. М., 1970.
5. *Беда Г.В.* Основы изобразительной грамоты. Рисунок, живопись, композиция: Учеб. пособие. М., 1986.
6. БСЭ. М., 1976. Т. 25.
7. *Бернштейн М.А.* Проблемы учебного рисунка. М.; Л., 1940.
8. *Ватагин В.* Изображение животных. М., 1975.
9. *Волков Н.Н.* Восприятие предмета и рисунка. М., 1950.
10. *Выготский Л.С.* Психология творчества. М., 1968.
11. *Дроздов А.П.* Развитие художественного восприятия у студентов на занятиях учебным рисунком: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2007. 16 с.
12. *Евдокимов И.И.* Рисование. М., 1949.
13. *Евлампиев Н.К.* Рисование с натуры. Нижний Новгород, 1923.
14. *Зимняя И.А., Казанович В.Г., Савельева Г.П.* Методологические и методические вопросы мониторинга качества образования // Проблемы качества образования: Материалы XII Всероссийского совещания. М.; Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002.
15. *Зинченко В.П., Стасевич В.Н.* Творчество в учебном рисунке: Учеб. пособие. Ростов н/Д., 1989.
16. *Игнатьев Е.И.* Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. М., 1968.
17. *Кардовский Д.Н.* Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма. М., 1960.
18. *Кириенко В.И.* Психология способностей к изобразительной деятельности. М., 1959.
19. *Кузин В.С.* Вопросы изобразительного творчества. М., 1971.
20. *Кузин В.С.* Наброски и зарисовки. М., 1982.
21. *Куприна А.И.* Теоретический анализ управленческого мониторинга и особенности его применения в образовательном процессе // Качество управления образовательным пространством в регионе: Материалы Международной науч.-практич. конф. 13—15 мая 2003 г. Ч. 1. Новосибирск, 2003.

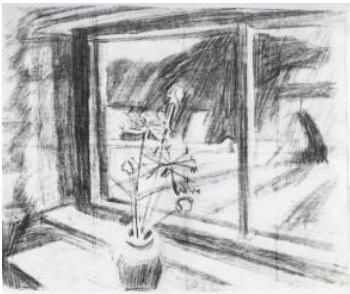
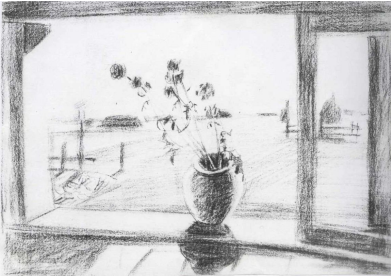
22. *Лебедко В.К.* Представление о пространстве и искусство. М., 1993.
23. *Лук А.Н.* Психология творчества. М., 1978.
24. *Михайлова О.В.* Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века. М., 1951.
25. *Никифорова О.И.* Исследования по психологии художественного творчества. М., 1972.
26. *Никифоров Б.М.* Путь к картине. М., 1971.
27. Организация вузовской системы образовательных кредитов: Метод. пособие / Н.Н. Фролов, Г.В. Сундуков, В.В. Жигунов, В.А. Голутвин; Тул. гос. ун-т. Тула, 2003.
28. *Органова О.Н.* Специфика эстетического восприятия. М., 1975.
29. Отчет Нормальной рисовальной школы за 1881/82 учебный год, читанный на публичном акте 23.01.1883 г. Центр. Гос. Ист. Архив (ЦГИА). Ф. 789. Оп. 17. Ед. хр. 5. Л. 5.
30. *Павлинов П.Я.* Каждый может научиться рисовать. М., 1966.
31. *Павлюченко Н.В.* Мониторинг качества образования в современных условиях // Качество управления образовательным пространством в регионе: Материалы Международной науч.-практич. конф. 13—15 мая 2003 г. Ч. 1. Новосибирск, 2003.
32. *Пастернак Л.О.* Письмо Л.Н.Толстому 14.XII.1904 // Архив гос. музея Л.Н.Толстого. С. 113.
33. *Платонов К.К.* Проблемы способностей. М., 1972.
34. Пособие по рисованию / Под ред. Д.Н. Кардовского, В.Н. Яковлева, К.Н. Корнилова. М.; Л., 1969.
35. *Пономарев Я.А.* Психология творчества и педагогика. М.: Педагогика, 1976.
36. *Пучков А.С., Триселев А.В.* Методика работы над натюрмортом. М., 1982.
37. Рисунок / Под ред. А.М. Серова. М., 1973.
38. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. факультетов пединститутов / Сост. Н.Н. Ростовцев и др. М., 1989.
39. *Ростовцев Н.Н.* Академический рисунок. М., 1995.
40. *Ростовцев Н. Н.* Рисование головы человека. М., 1989.
41. *Ростовцев Н.Н.* Рисование с натуры. М., 1962.
42. *Ростовцев Н.Н.* Учебный рисунок. М., 1976.
43. *Соловьева А.М., Смирнов Г.Б., Алексеева Е.С.* Учебный рисунок. М., 1953.
44. *Соловьева Б.А.* Искусство рисунка. Л., 1989.

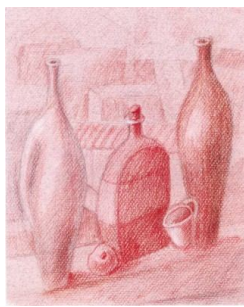
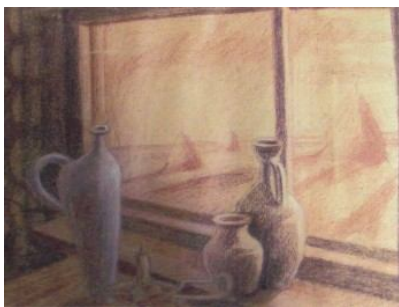
45. *Степанко Е.А.* Информационные технологии мониторинга, анализа и оценки качества образовательного процесса // Качество управления образовательным пространством в регионе: Материалы Международной научно-практической конференции. 13—15 мая 2003 г. Ч. 1. Новосибирск, 2003.
46. *Сухомлин В.А.* Пустое множество // Отечественные записки. 2008. № 6. 6 марта.
47. *Тихонов* и др. Рисунок. М., 1987.
48. *Узнадзе Д.Н.* Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961.
49. Учебный рисунок / Под ред. В.А. Королева. М.: Изобразительное искусство, 1981.
50. *Философский словарь*. М., 1987.
51. *Художественная культура: понятие и термины*. М., 1978.
52. *Школа изобразительного искусства*. М., 1964—1968. Вып. 1—10.
53. *Шорохов Е.В.* Основы композиции. М., 1979.
54. *Якобсон П.М.* Психология художественного восприятия. М., 1964.
55. *Якобсон П.М.* Психология художественного творчества. М., 1971.

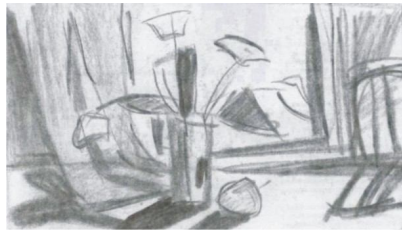
ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложении представлены работы студентов 2 курса, выполненные под руководством доцента кафедры изобразительного искусства факультета искусств и дизайна И.Н. Полинской).

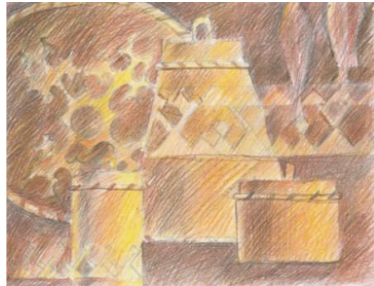

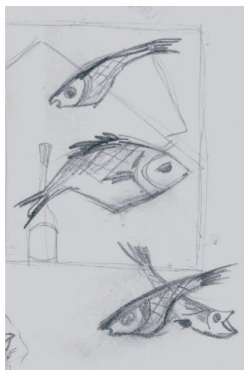
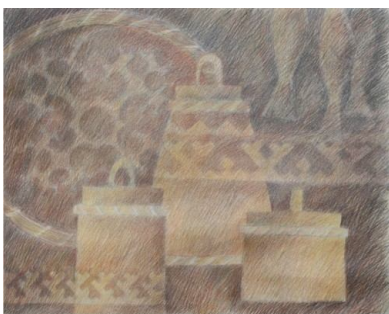
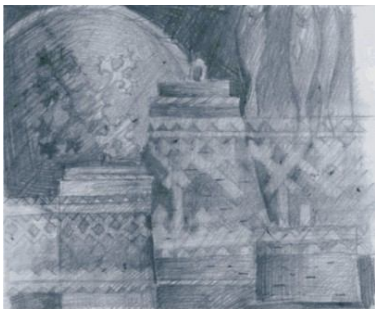

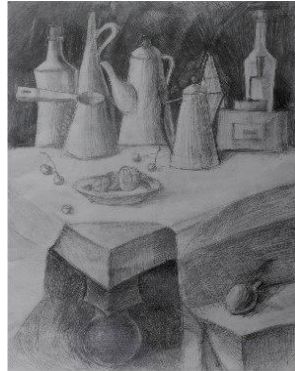
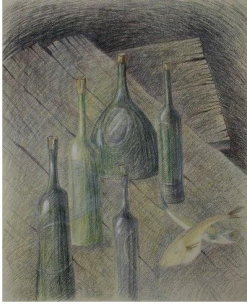

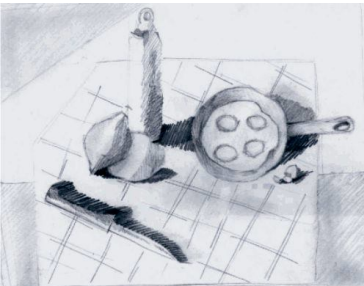
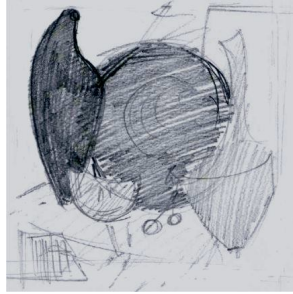

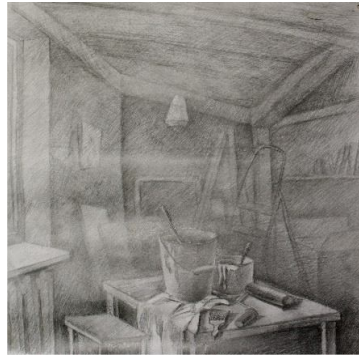
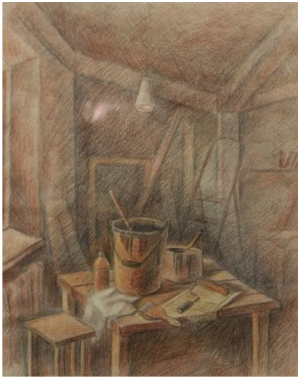

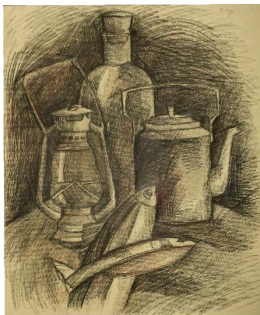
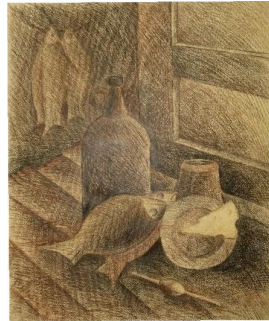

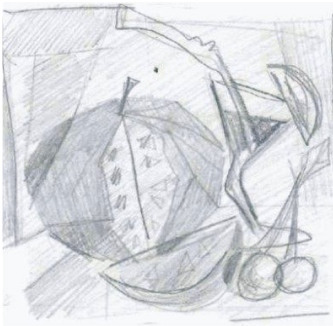
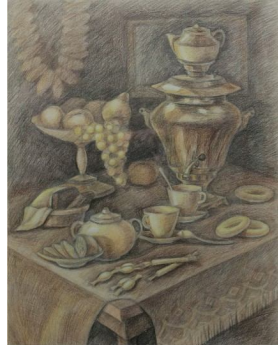
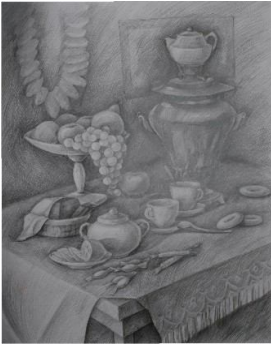

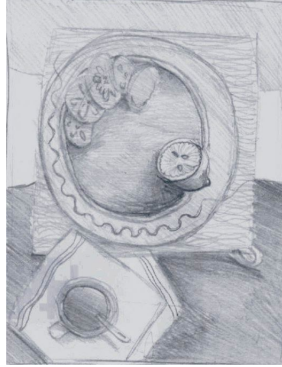

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ РИСОВАНИИ	5
1.1. Цели и задачи творческой работы по академическому рисунку.....	5
1.2. Творческое содержание учебного процесса.....	18
1.3. Выразительные качества учебного рисунка.....	22
ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УЧЕБНОМ РИСОВАНИИ	28
2.1. Воспитание художественного восприятия у студентов факультета искусств и дизайна на занятиях по рисунку.....	28
2.2. Развитие образного мышления в процессе учебного рисования.....	37
2.3. Формирование профессиональной компетентности и эстетической потребности в процессе художественно-творческой деятельности.....	39
ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ	46
3.1. Определение методических основ формирования компетентности у студентов в процессе обучения рисунку. Разработка модели методической системы развития художественно-творческих способностей у студентов.....	46
3.2. Формирование мотивации в учебно-воспитательном процессе и условия творческого рисования на основе целеполагания.....	53

3.3. Педагогическое оценивание художественно-творческой деятельности студентов в процессе обучения рисунку. Критерии оценки учебных и творческих работ студентов по рисунку.....	58
ЛИТЕРАТУРА	66
ПРИЛОЖЕНИЕ	69

Научное издание

Польнская Ирина Николаевна

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РИСУНКА
У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ
И ДИЗАЙНА**

Монография

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 24.05.2012
Формат 60×84/16. Бумага для множительных аппаратов
Гарнитура Times. Усл. печ. листов 5,5
Тираж 300 экз. Заказ 1290

*Отпечатано в Издательстве
Нижевартковского государственного гуманитарного университета
628615, Тюменская область, г.Нижевартовск, ул.Дзержинского, 11
Тел./факс: (3466) 43-75-73, E-mail: izdatelstvo@nggu.ru*

