

УДК 371.38

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мишина Н.В.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия (420021, Казань, ул. Межлаука, 3/45), e-mail: tssm09@yandex.ru

На основании изучения трудов ведущих исследователей в области педагогики и психологии определено понятие «графические умения», обозначены их структура и содержание, проведен анализ сущности художественно-проектной деятельности. Исследование теоретических аспектов проблемы позволило выявить комплекс общедидактических и специальных методов развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности, среди которых: вербальный метод, метод наглядности, практический метод, метод упражнений, исторический метод; метод проектов, метод дизайн-анализа, метод «мозгового штурма», метод стимулирования потребности к активному приобретению графических умений, метод портфолио. Для проверки эффективности выявленных методов развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности была организована опытно-экспериментальная работа. Уровень развития графических умений подростков экспериментальной и контрольной групп выявлялся по трем критериям (мотивационно-личностный, когнитивный, деятельностно-содержательный) с использованием диагностик анкетирования, тестирования, экспертной оценки, наблюдения. Результаты диагностики подтверждают эффективность выявленных методов, способствующих повышению уровня развития интереса подростков к графической деятельности, графическим знаниям и навыкам, познавательных способностей, техничности исполнения художественных работ, осознанности использования графических умений при выполнении творческих заданий.

Ключевые слова: художественное образование, изобразительное искусство, метод, графические умения, художественно-проектная деятельность.

THE METHODS OF DEVELOPMENT OF TEENAGER'S GRAPHIC SKILLS IN THE PROCESSES OF ARTISTICALLY-DESIGNED ACTIVITIES

Mishina N.V.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia (420021, Kazan, Mejlauk street, 3/45), e-mail: tssm09@yandex.ru

On the basis of studying of works of the leading researchers in the field of pedagogics and psychology the concept "graphic skills" is defined, their structure and the contents are designated, the analysis of essence of artistically-designed activities is carried out. Research of theoretical aspects of a problem allowed to reveal a complex of all-didactic and special methods of development of graphic skills of teenagers in the processes of artistically-designed activities, among which: verbal method, presentation method, practical method, method of exercises, historical method; a method of projects, a design analysis method, a method of "brain storm", a method of stimulation of requirement to active acquisition of graphic abilities, a portfolio method. For check of efficiency of the revealed methods of development of graphic skills of teenagers in the processes of artistically-designed activities skilled and experimental work was organized. The level of development of graphic skills of teenagers of experimental and control groups came to light by three criteria (motivational and personal, cognitive, activity and substantial) with use of diagnostics of questioning, testing, an expert assessment, supervision. Results of diagnostics confirm efficiency of the revealed methods promoting increase of a level of development of interest of teenagers in graphic activity, graphic knowledge and skills, informative abilities, technical skill of execution of artworks, sensibleness of use of graphic abilities when performing creative tasks.

Keywords: art education, fine arts, the method, graphic skills, artistically-designed activities.

Личность, способная к творческому саморазвитию и самообразованию, является субъектом своей жизнедеятельности и отличается самостоятельностью мышления, осознанностью действий, нравственностью поведения и, следовательно, готова к прогрессивному преобразованию окружающей среды. Становлению такой личности

способствует художественное образование и, в частности, занятия изобразительным искусством, обеспечивающие формирование опыта сознательной деятельности, основанной на познавательном и личностном интересе. В художественном образовании сознательность деятельности учащихся проявляется в гибкости, стойкости, прочности приобретаемых художественных способностей, и умении их применять в учебной, творческой работе. К основным художественно-изобразительным способностям учеников относятся зрительная память, художественно-образное мышление, пространственное представление, воображение, составляющие внутреннюю духовно-психологическую деятельность юных художников. Материализовать в наглядной, эстетичной форме результаты такой деятельности позволяют графические умения, в связи с чем не подлежит сомнению необходимость развития графических умений учащихся детских школ искусств отделений изобразительного искусства (далее – ДШИ).

Проблема развития графических умений подростков, по мнению ряда исследователей, не утрачивает своей актуальности, так как данный процесс должен совершенствоваться в соответствии с изменениями, происходящими в созидательной практике людей и в области образования, в условиях технического, научного, производственного прогресса (А.Д. Ботвинников, Т.С. Комарова и др.).

Изучению проблемы формирования графических умений и осуществлению графической подготовки обучающихся посвящены труды российских и зарубежных ученых Б.Ф. Ломова, Ж. Пиаже, Н.Н. Ростовцева, М. Фростиг, И.В. Чугуновой и других исследователей. Для эффективного развития графических умений учащихся они предлагают осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику [7; 9; 5]; реализовывать межпредметные связи [1]; использовать методы проблемного и развивающего обучения [8]. Мы рассматриваем художественно-проектную деятельность, как инновационный компонент художественной подготовки учащихся ДШИ, способствующий повышению уровня развития графических умений. Следует отметить, до сих пор не было проведено тщательного научного исследования во взаимосвязи между развитием графических умений и использованием в данном контексте художественно-проектной деятельности, отчего проблема представляет для исследователей обширное поле познания. Безусловно, необходимо изучить многие аспекты в данной области, однако в рамках статьи наше внимание направлено на методическую сторону выдвинутой проблемы. Цель исследования заключается в выявлении, научном обосновании методов развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности и экспериментальной проверки их эффективности.

В результате изучения ряда научных трудов исследователей в области графического образования (Л.А. Венгера, А.О. Глебовой и др.) мы определили графическое умение как умственно-практическое психическое образование личности, направленное на сознательное применение графических знаний и навыков для визуального отображения художественного замысла на плоскости.

В структуру графических умений входят следующие компоненты:

- 1) графические знания;
- 2) графические навыки;
- 3) интеллектуальные умения;
- 4) моторные движения.

По содержанию графические умения представляют сложную систему, в которую включены:

- группа исполнительских графических умений (умение пользоваться законами воздушной и линейной перспективы в процессе рисования, умение рисовать с натуры отдельные предметы, простые и средней сложности натюрморты, фигуру человека, животных, птиц с точной передачей пропорций, конструктивного строения, пространственного расположения, перспективы, тональных отношений, умение выполнять эскиз, форэскиз, эскиз-идею и готовить картон и т.д.);
- группа инструментальных графических умений (умение работать с различными рисовальными материалами: карандаш, краска, пастель, сангина и использовать их основные свойства и т.д.);
- группа художественно-выразительных графических умений (умение использовать основные выразительные средства рисунка: линия, штрих, пятно; умение графическими средствами достигать образного решения в передаче объектов, выявляя яркие характеристики изображаемого (создание художественного образа и т.д.).

Процесс развития графических умений с психологической точки зрения включает в себя познавательную, интеллектуальную, действенно-практическую, мотивационную, ценностно-волевою сферы личности (Р. Арнхейм, А.В. Запорожец и др.).

Таким образом, сложные по структуре и содержанию графические умения требуют комплексного подхода к их развитию, в связи с чем далее мы обратимся к определению сущности художественно-проектной деятельности.

По мнению современного отечественного психолога Е.С. Полат, данная деятельность обладает интегративным, поэтапным характером, которая позволяет добиваться общественно-значимых результатов в рамках учебного процесса [6]. Другой исследователь Н.В. Матяш утверждает, что «проектная деятельность школьников обеспечивает единство и преемственность различных сторон процесса обучения и является средством развития личности субъекта учения» [2, с. 24]. Исследователь И.А. Сасова, изучающая особенности

проектной деятельности в рамках среднего технологического образования, убеждена в том, что данная деятельность обладает творческим характером и обеспечивает сознательность постановки и достижения цели, мотивированность действий в рамках учебного процесса [3].

Изучение трудов исследователей позволяет нам определить художественно-проектную деятельность как личностно-ориентированную деятельность учащихся, связанную с практическим освоением и художественным преобразованием действительности, в процессе которой ученик, саморазвиваясь и самореализуясь, создает новые культурные образцы, объективно или субъективно значимые проекты.

Кроме этого, в результате тщательного анализа структуры и содержания художественно-проектной деятельности нами выявлен ее высокий педагогический потенциал в контексте развития графических умений учащихся, который представлен единством обучающей, развивающей, воспитывающей и мотивирующей образовательных функций.

После определения сущности графических умений и художественно-проектной деятельности, мы обратились к изучению методов развития графических умений [4], выявили комплекс общедидактических и специальных методов.

На основании изучения литературы авторов Н.В. Матяш, Н.К. Семеновой, В.А. Слостенина и других исследователей к общедидактическим мы отнесли следующие методы: вербальный метод, основными приемами и способами которого являются рассказ, объяснение, беседа; метод наглядности, заключающийся в показе предметов или их моделей, схем, графиков для углубления и закрепления знаний о нем; практический метод, связанный с практическим выполнением учащимися художественных работ; метод упражнений, предусматривающий целенаправленное повторение коротких, сфокусированных действий, формирующих правильный прием работы и графические навыки; исторический метод, предполагающий изучение предшествующих работ, выполненных по конкретной проблеме, на основании чего разрабатывается новая творческая работа.

Особое внимание уделим специальным методам.

1. Метод проектов – это гибкая система организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности учащегося путем развития его интеллектуальных и физических качеств и творческих способностей в процессе создания субъективно или объективно новых изделий, имеющих практическую значимость. Данный метод способствует успешной адаптации учащихся к современным социально-экономическим условиям, формированию потребности в знаниях, высокой профессиональной мотивации и

стремления к самообразованию, в связи с чем, данный метод становится столь привлекательным для современной системы образования.

2. Метод дизайн-анализа предполагает исследование различных объектов, их свойств и характеристик, что обеспечит грамотную графическую работу и оригинальное проектирование. Он направлен на формирование у подростков творческого поискового мышления, умений находить общее и частное при наблюдении существующих моделей дизайнерской деятельности, а также в процессе собственного проектирования.

3. Метод «мозгового штурма» представляет собой поиск идей за небольшое, специально отведенное время и способствует активизации воображения, мышления учеников, благодаря чему могут появиться неожиданные, но оригинальные идеи для решения поставленной проблемы.

4. Метод стимулирования потребности к активному приобретению графических умений заключается в активизации мотивационной сферы учащихся, основанной на объяснении необходимости владения графическими умениями, и включении таких форм как посещение графических экспозиций, творческих мастерских художников, участие в художественных выставках, конкурсных проектах на уровне образовательного учреждения, района, города, республики, страны.

5. Метод портфолио применяется для создания коллекции работ учащегося, демонстрирующей его усилия, прогресс и художественно-творческие достижения. Важной целью портфолио выступает представление отчета по процессу образования подростка, отслеживание индивидуального прогресса ученика, демонстрация его способностей практически применять приобретенные знания и умения, что неосцимемо важно для развития графических умений. Поэтому данный метод используется, в основном, как оценочно-контрольный или диагностический метод.

Для проверки эффективности развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности посредством выявленных методов, была организована опытно-экспериментальная работа (ОЭР), включающая три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.

Нами были отобраны экспериментальная группа (ЭГ) на базе учреждения дополнительного образования ДШИ «Малая Академия Искусств» города Казани и контрольная группа (КГ) из Казанской Детской художественной школы №4, в которых обучаются учащиеся подросткового возраста по 30 человек в каждой, обладающих примерно одинаковым уровнем художественной подготовки и успеваемости. В соответствии с такими критериями развития графических умений, как мотивационно-личностный, когнитивный, деятельностно-содержательный, мы отобрали следующие диагностики: анкетирование на

выявление мотивов, интереса к художественно-графической деятельности и потребности в овладении графическими умениями; тестирование на выявление знаний законов изображения, графических терминов и понятий; наблюдение за активной самостоятельной художественной деятельностью подростков; экспертная оценка анализа графических учебных и творческих работ учащихся. На констатирующем этапе ОЭР мы изучили начальный уровень развития графических умений подростков ЭГ и КГ до включения в учебный процесс авторского комплекса методов и получили результаты, отраженные в табл. 1.

Таблица 1

Уровни развития графических умений ЭГ и КГ до применения выявленных методов (в %)

Уровень	ЭГ	КГ
Высокий (оптимальный) уровень	3,3	3,3
Средний (достаточный) уровень	26,6	36,6
Низкий (элементарный) уровень	70	60

По результатам, представленным в таблице 1, мы видим, что большинство подростков ЭГ и КГ обладают низким (элементарным) уровнем развития графических умений, это значит, что у них отсутствует интерес к графической деятельности, слабо развиты познавательные способности, отсутствует техничность исполнения; они владеют поверхностными графическими знаниями; неадекватно задаче используют графический материал; наблюдается слабая выразительность в учебных и творческих работах.

На формирующем этапе ОЭР в работе с ЭГ мы использовали комплекс выявленных нами методов развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности. Художественно-проектная деятельность, которая осуществляется поэтапно (всего 5 этапов), на разных этапах требует от педагога применения определенных методов.

Например, осуществляя проект, посвященный изучению основ профессии художника театра кукол и включающий в себя такие разделы, как проектирование формы кукол, моделирование одежды, создание декораций, режиссура, на первом предпроектном этапе педагогом использовались методы проблемного изложения материала, метод стимулирования потребности к активному приобретению графических умений, вербальный метод, метод наглядности, метод «мозгового штурма». На втором этапе творческого поиска наиболее эффективным является использование совокупности метода проектов, метода упражнений, метода дизайн-анализа. На третьем, в большей степени самостоятельном для

учащихся, этапе творческой разработки и исполнения проекта, требуется использование метода проектов и практических методов. Четвертый презентационный этап реализуется в процессе использования метода дизайн-анализа, вербальный метод. На завершающем контрольном этапе применяется метод портфолио, вербальный метод, метод стимулирования потребности учащихся к активному приобретению графических умений.

Перечисленные методы использовались в учебном процессе ЭГ в течение учебного года при выполнении пяти проектов, после чего мы проводили контрольный этап ОЭР, на котором была реализована повторная диагностика уровня развития графических умений подростков ЭГ и КГ по трем критериям (мотивационно-личностному, когнитивному, деятельностно-содержательному), что позволило нам выявить достигнутый уровень, показывающий качество проведенного обучения на формирующем этапе и эффективность комплекса выявленных методов. Результаты контрольного этапа ОЭР представлены в табл. 2.

Таблица 2

Уровни развития графических умений ЭГ и КГ после применения выявленных методов (в %)

Уровень	ЭГ	КГ
Высокий (оптимальный) уровень	21	13,3
Средний (достаточный) уровень	76	43,3
Низкий (элементарный) уровень	3	43,4

Результаты констатирующего и контрольного этапов ОЭР отличаются. Уровень развития графических умений подростков, обучающихся в ЭГ повысился, в отличие от подростков из КГ. Экспертная оценка анализа творческих работ учащихся ЭГ свидетельствует об осознанности действий и повышении уровня развития графических умений. Так, большинство подростков грамотно выстраивали предварительную работу по осуществлению эскизов, вариативно осуществляли поиск оригинальных идей средствами графики, создавали выразительную композицию и оригинальные художественные образы, активно использовали полученные ранее знания, умения, навыки при выполнении творческих проектов, в нестандартных художественно-графических ситуациях, что подтверждает эффективность выявленных методов.

Таким образом, комплекс выявленных нами общедидактических и специальных методов развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности, которые системно используются на практике в ДШИ «Малая Академия Искусств» города Казани на занятиях по изобразительному искусству и дизайну,

способствуют повышению уровня развития основополагающих качеств личности учащегося ДШИ, таких как графические умения.

Список литературы

1. Ломов Б.Ф. Формирование графических знаний и навыков у учащихся. – М.: АПН РСФСР, 1959. – 270 с.
2. Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования // Педагогика. – 2000. - № 4. – С. 38-43.
3. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003. – 296 с.
4. Мишина Н.В., Явгильдина З.М. Эволюция методов развития графических умений обучающихся в отечественном художественном образовании // Филология и культура. Philology and Culture. – 2014. - №1(35).– С. 286-292.
5. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / пер. с фр. А.М.Пятигорского и др., с англ. Н.Г. Алексеева. – М.: Междунар. пед. акад., 1994 – 674 с.
6. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2007. – 368 с.
7. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.
8. Чугунова И.В. Организационно-педагогические условия формирования графической культуры старшеклассников: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Горно-Алтайск, 2008. – 268 с.
9. Frostig M. Program for the Development of Perception. – New York, 1979.

Рецензенты:

Явгильдина З.М., д.п.н., профессор, заведующая Высшей школой искусств им. Салиха Сайдашева, заведующая кафедрой теории искусств и мировой художественной культуры, Института филологии и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Министерства образования и науки РФ, г.Казань.
Ярмакеев И.Э., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологий гуманитарно-художественного образования, заместитель директора по научной деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Министерства образования и науки РФ, г. Казань.