

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский университет культуры

УДК 371.355.5

На правах рукописи

Аль-Атум Монзер

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ
В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(возможность адаптирования опыта Белоруссии в Иордании)**

13.00.02 — теория и методика обучения (изобразительное искусство)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель: кандидат
педагогических наук, доцент
УШАКОВА Валентина Михайловна

Научный консультант: кандидат
искусствоведения, профессор
ШАУРА Григорий Федорович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ	7
ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РИСУНКА И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЕМУ КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ.....	12
1.1. Предмет рисунка и его виды.....	12
1.2. Основные этапы развития рисунка в мировой художественной культуре и культуре Иордании.....	18
1.3. Становление и развитие методов обучения рисунку.....	32
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	47
2.1. Сущность и задачи процесса обучения рисунку.....	47
2.2. Особенности содержания обучения рисунку.....	56
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ.....	74
3.1. Особенности методики обучения рисунку.....	74
3.2. Преемственность в обучении рисунку.....	84
3.3. Адаптирование опыта обучения рисунку в Республике Беларусь к условиям Иордании.....	92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	105
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ.....	108
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	120

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Бел ИПК	—	Белорусский институт проблем культуры
БГПУ	—	Белорусский государственный педагогический университет
БУК	—	Белорусский университет культуры
ВГУ	—	Витебский государственный университет
ВУЗ	—	высшее учебное заведение
ВХУТЕМАС	—	Высшие художественно-технические мастерские
ГАХН	—	Государственный архив художественного наследия
ГИНХУК	—	Государственный институт художественной культуры
ГМИИ	—	Государственный музей изящных искусств
ДПИ	—	декоративно-прикладное искусство
ДХШ	—	детская художественная школа
ДШИ	—	детская школа искусств
ЕГУ	—	Европейский гуманитарный университет
ИЗО	—	изобразительное искусство
ИНХУК	—	Институт художественной культуры
МАИ	—	мастерская аналитического искусства
МАРХИ	—	Московский архитектурный художественный институт
МВПХУ	—	Московское высшее промышленно-художественное училище
МГ УЦ ДПИ	—	Минский городской учебный центр декоративно-прикладного искусства
МГХИ	—	Московский государственный художественный институт
МУИ	—	Минское училище искусств
МХУ	—	Минское художественное училище
НТР	—	научно-техническая революция
ПТУ	—	профессионально-техническое училище
РБ	—	Республика Беларусь
СНГ	—	Содружество Независимых Государств
ССХУЗ	—	средние специальные художественные учебные заведения

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап культурного, социально-экономического и политического развития мирового сообщества требует совершенствования и интеграции образовательных систем разных стран с целью его гуманизации и гуманитаризации общества, воспитания всесторонне развитого художественно, технически, нравственно-мировоззренчески подрастающего поколения, которое будет определять культуру XXI века. Настало время художественной культуры как исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, призванной осмысливать роль искусства и все его особенности, связи и отношения в их развитии.

Задачи изучения, сохранения и приумножения национального культурного достояния каждого народа и каждой страны, как и стремление в конце XXI века к созданию единого мирового культурного, информационного и художественного пространства, делают актуальными вопросы художественного образования. Современные требования к образованию предполагают наличие непрерывных образовательных структур на основе постадийного, целенаправленного развития личности от дошкольного возраста до профессиональной деятельности человека. Решение этой задачи в свою очередь невозможно без эффективного использования уже накопленного теоретического и практического опыта и применения современных форм и методов обучения, без единой образовательной концепции. Художественное образование должно базироваться на системности процесса обучения и воспитания, ибо художественные и общекультурные знания, умения и навыки полноценно формируются и складываются постепенно, сообразно возрастным и индивидуальным особенностям личности.

В процессе обучения и воспитания художественная школа, в широком понимании этого слова, закладывает основы мастерства и профессиональной грамотности, формирует мировоззрение будущего художника. Хотя каждый художник и имеет возможность самостоятельно определять цели творчества и изобразительные средства решения творческих задач, все же в настоящее время многовековой опыт национальных школ недооценивается. Искусство же глубокое и полное, выражающее сложные процессы духовной жизни современного человека, требует для своей реализации систематических, обобщенных, органически связанных с национальными традициями знаний.

Художественная школа Иордании, в отличие от аналогичной сферы образования Беларуси, еще складывается. Стремление Иордании к интеграции в мировое сообщество нашло выражение как в динамическом развитии новых, станковых форм искусства, так и в потребности в соответствующих ему образовательных структурах. Изобразительное искусство Иордании станковых форм зарождалось в 40–50-х годах, несколько позже, чем в соседних странах арабского мира. Слабое развитие городов и аграрный уклад экономики не способствовали культурному развитию страны. На формирование системы художественного образования повлияли ориентирование на неизобразительные

формы и воздействие религиозных традиций. Проводниками европейского искусства стали приезжие мастера из Турции, Ливана, России, Палестины, большинство из которых получило европейское образование. Они придерживались не сходных, нередко прямо противоположных художественных позиций, что не способствовало сложению единой образовательной концепции в области культуры и искусства. Постепенное ослабление религиозных требований, многообразие стилистических направлений иорданского искусства, изучение национального наследия как особого идейно-эстетического явления в современной иорданской культуре, рост интеллектуального потенциала иорданских художников создают предпосылки для поиска путей организации общего и специального художественного образования, расширения методологического арсенала педагогической науки и практики. Опыт школьного и высшего образования Иордании четырех десятилетий показал, что механический перенос европейских и североамериканских форм художественной подготовки без учета национальной специфики не дает необходимых результатов. Отсутствует среднее образовательное звено (художественные училища и колледжи), требует расширения и совершенствования методика преподавания специальных дисциплин, необходима система подготовки национальных художественно-педагогических кадров, что возможно только с использованием анализа многовекового опыта европейских стран, в том числе России и Беларуси.

Особую ценность для художественной школы Иордании представляет опыт государств бывшего СССР. На современном этапе Беларусь, как и Иордания, осуществляет исторически необходимые преобразования, которое могли бы сделать ее равноправным членом мирового сообщества. Эти преобразования затрагивают все сферы жизни, в том числе и художественное образование. Традиции русской и белорусской художественных школ, поиск оптимальных путей развития художественного, художественно-педагогического, культурологического образования в новых социально-экономических условиях, критическое переосмысление опыта советской школы изобразительного искусства, развитие образовательных структур других стран, формирование системы непрерывного обучения и воспитания, базирующейся на эффективном использовании материальных, культурных, экономических, духовных ресурсов, заслуживают внимательного изучения специалистов развивающихся стран.

Опыт Беларуси ценен также тем, что, во-первых, ее образовательная система опирается на традиции классического академического художественного образования, сохранившего в большей, чем в Западной Европе, степени цельность методических установок и подходов к обучению изобразительному искусству. Во-вторых, перед Республикой Беларусь, как и перед Иорданией, стоят задачи осознания важности национальных традиций, сохранения самобытности и своеобразия национальной культуры, создания самостоятельной художественной школы. Все это обуславливает определенный параллелизм целей и задач, стоящих перед белорусской и иорданской культурами.

В решении задач обучения и воспитания специалиста в области изобразительного искусства (художника-творца, художника-исполнителя и художника-педагога) особая роль принадлежит рисунку. Законы, правила, приемы и принципы рисования усваиваются в процессе поэтапного обучения, значительное место в котором отводится натурному рисованию. На протяжении многовековой истории развития изобразительного искусства рисование с натуры было основным методом приобретения профессионального мастерства. Изучение законов рисования обязательно для любого художника, ставящего перед собой задачу овладения профессиональным мастерством. Для этого существует целая система исторически сложившихся образовательных заведений: художественные школы, училища, институты и академии, которые призваны готовить профессиональных специалистов в области изобразительного искусства. Мы рассматриваем только одну составляющую часть формирования высокопрофессионального специалиста художественного профиля — освоение рисунка как основы изобразительной грамоты. С учетом этого аспекта постараемся проследить возможные пути, формы и средства обучения, место и значение рисунка в художественном образовании.

Существует исторически сложившаяся система методик, обеспечивающих учебный процесс на каждом этапе обучения художественному творчеству. Эта система нашла отражение в учебно-методической, искусствovedческой, популярно-познавательной литературе. Нароботан огромный методический опыт, который может оказать помощь в организации учебного процесса, обучении и самообучении будущего специалиста в области изобразительного искусства.

Многочисленно переиздавалась в нескольких выпусках "Школа изобразительного искусства" [174—178], где в доступной форме представлен учебно-методический материал по изобразительному творчеству. В настоящее время издан "Полный курс живописи и рисунка", коллектива испанских авторов, учебный материал в котором излагается доходчиво. Пособие хорошо иллюстрировано. Однако несколько поверхностны методические рекомендации [117, 118]. Вышли из печати учебники по изобразительному искусству для общеобразовательной школы Н.М.Сокольниковой, богато и разнообразно иллюстрированные, написанные грамотно, включающие пояснительные таблицы и схемы, упражнения и эксперименты [150, 151, 152]. Не потеряли своего значения изданные ранее учебно-познавательные труды О.А.Авсияна [2], Ю.Р.Аксенова [5, 6], советских историков и теоретиков искусства, художников и художников-педагогов М.В.Алпатова [10], А.О.Барша [20, 21], А.А.Сидорова [143], Г.В.Беды [22, 23], А.А.Дейнеки [52], Н.Н.Волкова [31, 32, 33], П.П.Павлинова [113], Н.Э.Радлова [124], Е.В.Шорохова [179, 180], В.А.Фаворского [165] и др.

Материалы по истории рисунка рассматриваются в работах по истории искусства П.П.Гнедича [48], Н.А.Дмитриевой [53, 54, 55], Т.В.Ильиной [66], В.Р.Виллера [30], В.Н.Лазарева [86], В.М.Полевого [115, 116] и др., в статьях В.С.Левитина [90], Г.Г.Постелова [120], в учебниках по истории искусства для высших учебных заведений [69, 70], в книгах серий "Малая история

искусств", "Краткая история искусств", "Всеобщая история искусств, в художественных альбомах, посвященных графическим коллекциям ведущих музеев мира, в первую очередь Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина, в монографиях отдельных художников [11, 49, 50, 84, 105, 169, 170].

Различным видам, технике и технологии рисунка уделяется большое внимание в работах М.Ф.Иваницкого, В.А.Королева, Г.И.Кулебакина, Н.П.Костерина, А.Лаптева [62, 75, 85, 78, 87], А.М.Соловьева [153, 154], Б.А.Соловьевой [155, 156], А.П.Зайцева [61], И.Б.Шешко [173].

Теоретические и практические вопросы учебного и академического рисунка полно и всесторонне рассматриваются в учебных пособиях для училищ и вузов. Необходимо прежде всего отметить пособия под редакцией В.А.Королева [95, 163], А.М.Серова [132, 134], труды Н.Н.Ростовцева, посвященные истории, теории и методике академического и учебного рисования и преподаванию рисунка в общеобразовательной школе [136, 137, 138, 139]. Вопросы методики преподавания рисунка в школе, психологии и педагогики художественного творчества можно найти в пособиях А.Д.Алехина [9], Б.Н.Неменского [107], В.С.Кузина [80, 81, 82], Б.М.Юсова [64], В.Б.Косминской [77] и др. Психолого-педагогическим аспектам обучения дошкольников рисованию посвящены работы В.А.Саливон [140, 141].

Основы обоснования психологических закономерностей образования и развития умений и навыков заложены в трудах Л.С.Выготского, И.Я.Лернера [42, 43, 92]. Изложение теории содержания непрерывного образования и структуры "сквозного" образования можно найти в работе В.С.Леднева [91], а также в статьях Г.Ф.Шауро и В.М.Ушаковой [65, 164].

Истории становления и развития русской художественной школы посвящены работы Н.М.Молевой [103], в которых выявляется специфика и принципы художественной педагогики на разных этапах ее истории.

Научно-методический и искусствоведческий материал по отдельным вопросам рисунка и педагогики можно найти в публикациях журналов "Художник", "Искусство в школе", "Творчество", "Адукацыя і выхаванне", "Асновы мастацтва", "Вопросы искусствознания", в сборниках "Советская графика" и др. [4, 27, 29, 33, 34, 45, 58, 61, 72, 74, 145, 157, 164].

Разработана творческим коллективом — Н.Ф.Селезнев, науч. рук., Н.А.Гришанович, М.А.Савицкий, В.М.Данилов, Г.Ф.Шауро, М.А.Шкурагова — "Концепцыя мастацна-эстэтычнай адукацыі ў нацыянальнай школе Беларусі", учебный план и программа "Художественно-творческая деятельность".

История белорусской художественной школы прослеживается в работах Л.Н.Дробова [56, 57], М.В.Шматовой [200], Сахуто Е.М. [142].

При изучении содержания, принципов, методики и методов обучения рисунку на разных ступенях художественного образования использовались учебные планы и программы учебных заведений РБ, Иордании, а также методические разработки А.П.Богустова, В.М.Данилова, Садыка Махмуда Мухаммеда и др. [186, 187, 188, 190, 192, 193, 208].

Анализ программных документов последних лет, наблюдение за проблемами преподавания изобразительного искусства, изучение периодических изданий показали, что те трудности, которые встречаются в педагогической практике, имеют субъективное и объективное происхождение. Они широко распространены и отражают противоречия между новыми требованиями общества к развитию личности, вызванными изменениями социокультурной жизнедеятельности человека, и трансформациями общества, характерными как для Иордании, так и для Беларуси, повышением роли творческого труда, а также существующими организационно-педагогическими условиями деятельности профессиональных художественных учебных заведений наших стран.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения опыта повышения качественного уровня обучения рисунку в системе общего и специального художественного образования в Республике Беларусь и создания художественных учебных заведений нового типа и их адаптации в условиях Иордании.

Объект исследования. Процесс обучения рисунку как одному из основных предметов в системе художественного образования.

Предмет исследования. Теоретические принципы и методическая система, обеспечивающие эффективное формирование у обучаемых знаний, умений и навыков по рисунку.

Цель исследования. Изучение, определение и разработка путей совершенствования форм и методов подготовки специалиста в области изобразительного искусства по рисунку.

Для этого поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить сущность и особенности видов, форм и изобразительно-выразительных средств рисунка в процессе его эволюции.
2. Проследить историческое развитие и становление методики преподавания рисунка в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.
3. Определить место и роль рисунка в изобразительном творчестве.
4. Проанализировать содержание, структуру и основные педагогические принципы, проблемы и тенденции современного преподавания рисунка на всех ступенях художественного образования на материале РБ и Иордании.
5. На основе обобщения полученных эмпирическим путем данных и экспериментальной проверки выдвинутых положений разработать научно-методические рекомендации по совершенствованию художественного образования.
6. Основываясь на экспериментальных данных, определить перспективность использования опыта художественного образования Республики Беларусь в

условиях Иордании с учетом национальной специфики иорданской культуры.

Гипотеза исследования. Для разрешения противоречий между традиционной системой подготовки по рисунку и современными образовательными требованиями необходима организационная, методическая, дидактическая преемственность начального, среднего, среднего специального и высшего художественного образования. Это возможно, если на всех ступенях художественного образования будет осуществляться личностный подход к учащимся; процесс поэтапного формирования знаний, умений и навыков обучения рисунку станет эффективным при соблюдении единых объективных требований всех типов учебных заведений и разработке на их основе оптимальных учебных планов, программ, полных методических курсов.

Методологической основой исследования явились теоретические положения философии, социологии, психологии и педагогики о социальной творчески-деятельностной сущности человека и закономерностях ее функционирования, общедидактические принципы становления учебных умений и навыков и специфика их применения в художественном обучении.

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач использовался комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих **методов**:

теоретический анализ философской, психолого-педагогической, искусствоведческой литературы, освещающей изученность проблемы, ее теорию и историю;

изучение, классификация и системный анализ учебных планов и программ, специальной методической литературы по изобразительному искусству;

методы социологического исследования (анкетирование, беседы, интервьюирование);

методы наблюдения и самонаблюдения; анализ материалов учебно-творческой деятельности учащихся и студентов;

изучение и обобщение педагогического опыта учителей и преподавателей изобразительного искусства;

педагогический эксперимент (поисковый и констатирующий).

Опытно-экспериментальной базой исследования явились общеобразовательные и специальные художественные учебные заведения г.Минска, в которых проводилось специальное исследование с использованием разработанных автором опросных листов. При проведении исследования автор опирался на личный опыт преподавания рисунка в ходе педагогической практики на кафедре народных ремесел Белорусского университета культуры.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключены в том, что: а) полученные автором данные расширяют имеющиеся представления о сущности, структуре и месте специальной дисциплины “Рисунок” в художественном образовании; б) выделена проблема непрерывности и преемственности подготовки по рисунку в начальных, средних, средних

специальных и высших учебных заведениях, показана роль в ее решении научно-теоретических знаний, умений и навыков по натурному рисованию, которые формируют профессиональную квалификацию у обучаемых; в) проведен анализ педагогических проблем обучения рисунку на современном этапе в условиях Беларуси и Иордании и предложены пути их решения; г) на материале РБ разработана система педагогических условий, обеспечивающих целостность подготовки по рисунку, и выделена модель организации обучения рисунку в общеобразовательной школе, отвечающая введению общеобразовательных курсов творческой направленности, которая с определенными элементами может использоваться в условиях Иордании; д) по результатам исследования предложен проект экспериментального учебного плана по предмету ИЗО и ДПИ для общеобразовательной школы Иордании.

Практическая ценность исследования выражается в том, что теоретические знания, представленные в нем, могут использоваться в учебном процессе в общеобразовательных и художественных учебных заведениях РБ и Иордании при изучении специальной дисциплины "Рисунок". Результаты и рекомендации могут быть положены в основу разработки концепции преподавания рисунка в общеобразовательной школе и других учебных заведениях Иордании, использованы при создании учебных пособий, программ могут быть предметом дальнейшей разработки в области художественного образования.

Экономическая значимость исследования обусловлена тем, что предлагаемые автором рекомендации по совершенствованию преподавания рисунка позволят более эффективно использовать учебное время учащихся и труд педагога.

Реализация предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертации, будет способствовать формированию системы художественного образования в РБ и Иордании, повышению квалификационного и творческого уровня национальных педагогических кадров, что приведет к повышению культурной и художественной образованности молодежи, росту духовного потенциала общества. Это обуславливает **социальную значимость** проведенного нами исследования.

По результатам исследования **на защиту выносятся следующие положения.**

1. Рисунок как учебная дисциплина – неотъемлемая структурная часть учебно-воспитательного процесса подготовки современного специалиста в области изобразительного искусства в художественном образовании: художественная школа /лицей, гимназия – училище/ колледж – вуз.

2. Основные принципы преподавания рисунка в системе непрерывного художественного образования:

нацеленность на достижение конечного теоретического и практического результата деятельности педагога и ученика;

личностный подход к обучаемым, учет их индивидуальных и возрастных особенностей;

формирование у обучаемых обобщенных методов мышления и целостной системы знаний, умений и навыков по рисунку;

сбалансированное сочетание в содержании обучения различных видов рисунка с сохранением приоритета натурального рисования;

преемственность в решении теоретических и практических задач обучения рисунку на всех этапах художественного образования, начиная с дошкольного возраста;

ориентация учащихся на высокий профессионализм, глубокие знания по теории, истории, практике рисунка, желание и умение передавать свои знания, умения и навыки, обучать и воспитывать других.

3. Концепция системы художественного образования по рисунку и разработка преемственных учебных планов и единых учебных программ по дисциплине "Рисунок", которые должны изменяться в соответствии:

- с современными квалификационными требованиями;
- с международным образовательным стандартом;
- с учетом потребностей обучаемых;
- с учетом национально-культурных традиций.

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и источников, приложения.

Во введении обосновываются актуальность и новизна исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы и значение работы.

Первая глава посвящена системному изучению основных этапов становления и развития рисунка как вида изобразительного искусства в разных странах, методов и форм обучения в их историческом аспекте.

Во второй главе даны характеристика научно-теоретических основ рисунка как учебной дисциплины, сущностный анализ содержания и динамики обучения в системе художественного образования на материалах учебно-воспитательного процесса в РБ и Иордании, учебно-методической литературы и учебно-творческих работ учащихся разных учебных заведений РБ. Особое внимание уделено достоинствам и недостаткам существующих учебных планов и программ, уровню знаний, умений и навыков по рисунку учащихся и студентов.

Третья глава диссертации посвящена рассмотрению актуальной проблематики преподавания рисунка как составной части концепции системы художественного образования, здесь сформулированы требования к обучению рисунку на разных его ступенях. Приведены результаты экспериментального исследования по выяснению уровня подготовки по рисунку, интересов и потребностей обучаемых разных образовательных звеньев. На основе анализа и синтеза экспериментальных, научно-теоретических, литературных материалов даны методические рекомендации по совершенствованию содержания методов и форм преподавания рисунка. Особое внимание уделено совершенствованию связей научно-теоретической и практической сторон обучения рисунку, усилению педагогической направленности обучения квалифицированного специалиста.

Рассмотрено использование наглядных дидактических пособий в процессе обучения и предложен комплекс дидактических материалов, обеспечивающих эффективное усвоение правил и приемов рисунка.

Намечены основные направления адаптирования опыта РБ в развитии художественного образования в Иордании, предложен экспериментальный учебный план по ИЗО и ДПИ для общеобразовательной школы Иордании.

В заключении даны выводы по проведенному исследованию и изложены рекомендации по обобщению опыта и совершенствованию преподавания рисунка в художественно-образовательных учреждениях РБ и Иордании.

Список литературы и источников включает 213 наименования на русском, белорусском и арабском языках.

Работа дополнена приложениями:

1. Техника и технология графических изображений.
2. Таблицы распределения учебного времени по специальным дисциплинам в разного уровня учебных заведениях.
3. Образцы опросных листов и результаты опроса.
4. Иллюстрированное приложение по истории рисунка.
5. Иллюстрированное приложение, включающее учебные и творческие работы обучаемых разного возраста, от дошкольников до студентов вуза.
6. Иллюстрированное приложение, включающее образцы наглядных пособий (схемы-таблицы) для усвоения принципов и правил рисунка, диагностические тесты для выявления аналитических и композиционных способностей обучаемых.

Апробация результатов исследования проводилась на ежегодных научно-творческих конференциях профессорско-преподавательского состава Белорусского университета культуры (1996, 1997, 1998), первая республиканская студенческая научно-практическая конференция, пед. университет (1998). По результатам исследования опубликованы научные статьи (7) и тезисы докладов на конференциях (3).