

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ УЧАЩИХСЯ
ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ
СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 2 курса 221 группы Института искусств

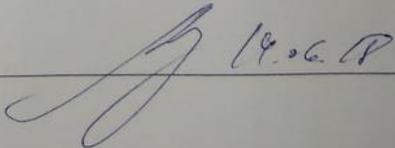
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Развитие личности средствами искусства»

СНОПОВА ИЛЬИ ВИКТОРОВИЧА

Научный руководитель:

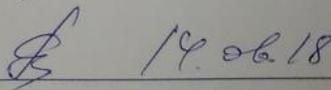
канд. соц. наук, доцент

 14.06.18

Ю.Ю. Андреева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, профессор

 14.06.18

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение

Детская художественная школа – это первое звено в художественном образовании, где закладываются академические основы изобразительной грамоты и мастерства. Такие виды образовательных учреждений являются фундаментом не только для профессионального художественного образования, но и всестороннего развития личности. В наше время трансформации структуры эстетических и неустойчивости нравственных ценностей, высокий уровень развитости эстетического восприятия является важнейшим условием полноценного формирования и сохранения целостности развивающейся личности. Её основа, её ценностные и эстетические установки закладываются в раннем школьном возрасте и неотделимы от целенаправленного процесса художественного воспитания. Развитие способности к эстетическому восприятию природы, произведений искусства и явлений окружающей среды, способно дать то душевное равновесие (чувство меры и гармонии), которое в дальнейшем направляет формирование личности по пути становления сбалансированных и устойчивых моральных, нравственных и эстетических убеждений.

Неоспоримо, что именно в период детства развиваются многие психические свойства человека, качества его личности. Велико значение этого возраста и в формировании и развитии способностей к изобразительной деятельности, воспитании художественного вкуса и эстетического восприятия. Эстетическое восприятие связано с оптимистическим взглядом на мир и умением видеть прекрасное в нём, чем больше человек видит красоты, чем больше умеет видеть - тем прекрасней для него окружающая действительность. Развитое эстетическое восприятие вырабатывает способность видеть необычное и чудесное в обыденном. Эта способность из внешних проявлений переходит во внутренние, таким образом, что постепенно ребёнок учится радоваться и ценить окружающую реальность такой, какой она есть и приобретает желание сделать её ещё лучше. Развитие эстетического восприятия также способствует приобщению

ребёнка к коллективной жизни и укреплению его связей с социальной средой как одному из 4 аспектов окружающего его мира, что, несомненно, важно, так как ребёнок - это личность и будущий член общества. Это происходит прежде всего потому, что воспитанник на этапе своего личностного формирования и духовного развития, воспринимая прекрасное в повседневном, доволен существующей реальностью и стремится украсить её, а не замыкается в себе, стараясь обособиться от действительности, окружающих людей и полностью погрузиться в свой внутренний мир. Это доказывает **актуальность** исследования, и определяет выбор **темы** – «Развитие эстетического восприятия учащихся детских художественных школ средствами живописи»

Цель исследования: рассмотреть особенности развития эстетического восприятия учащихся детских художественных школ средствами живописи.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс освоения законов художественного творчества в живописи, и формирования эстетических оценок действительности учащимися ДХШ.

Предметом исследования является методическая система развития эстетического восприятия у детей младшего школьного возраста в процессе работы на занятиях живописи в художественной школе.

Гипотеза исследования предполагает, что развитие эстетического восприятия учащихся ДХШ происходит в процессе решения живописных задач системы учебно-творческих упражнений и заданий.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены следующие **задачи:**

1. Изучить, проанализировать и обобщить работы психологов, дидактов, педагогов, художников, а также диссертационные исследования, связанные с проблемой развития эстетического восприятия;
2. Раскрыть сущность эстетического восприятия и необходимость его развития для целостного и гармоничного формирования личности;

3. Определить критерии и уровни развития эстетического восприятия у учащихся ДХШ;

4. Продемонстрировать практическое применение изученных особенностей, способов и средств развития эстетического восприятия детей в ДХШ посредством уроков живописи.

Методической основой исследования являются ключевые положения философии, теории художественного познания (Ф. Шиллер, Дж. Рескин, Л.С. Выготский, Г. Рид,); основные тезисы педагогики, психологии и физиологии зрительного восприятия (К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, И.П. Павлов А.Л. Савенков, Б.М. Теплов,); исследования направление на творческое развитие ребенка в области художественно-педагогического обучения (Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, В.С. Кузина, О.С. Нечаева).

База исследования: Исследования проводились на основе педагогической деятельности учреждения дополнительного образования МБУДО «ДХШ» (Детская художественная школа г. Саратова).

Научная новизна исследования заключается в выявлении наиболее эффективных форм педагогических приемов, заданий и упражнений, способствующих развитию эстетического восприятия учащихся средствами живописи, исследовании календарно-тематического планирования для учащихся ДХШ с включённой в него экспериментальной системой учебно-творческих заданий по развитию эстетического восприятия средствами живописи, разработке системы учебно-творческих заданий, обеспечивающих пути педагогического воздействия средствами живописи на развитие эстетического восприятия у учащихся ДХШ; разборе критериев оценки и уровни развития эстетического восприятия у учащихся ДХШ и способов диагностики уровня развития эстетического восприятия у учащихся посредством живописи.

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретическом дополнении решений проблемы развития эстетического восприятия у учащихся ДХШ средствами живописи и, тем самым,

расширении содержания теории и методики преподавания живописи в учреждениях системы дополнительного образования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования научно-обоснованных и экспериментально проверенных результатов исследования в преподавании изобразительного искусства, как в учреждениях дополнительного художественного образования, так и в общеобразовательной школе. Также исследования может служить основанием для дальнейшей разработки учебно-творческих задач и содержания программ в системе дополнительного художественного образования.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Теоретические основы развития эстетического восприятия учащихся детских художественных школ средствами живописи» обозначены и изложены параграфы: «Педагогические условия развития эстетического восприятия учащихся детских художественных школ» и «Особенности эстетического восприятия живописи учащимися детских художественных школ».

Первый параграф «Педагогические условия развития эстетического восприятия учащихся детских художественных школ» направлен на анализ основных понятий, анализируемых в работе. Таким образом, в первом параграфе, выявив общие положения и объединив определения основных понятий, установлено, что развитие эстетического восприятия – это развитие эстетического (чувствительного) отношения к действительности, в котором подразумевается формирование художественного вкуса и восприятия, представления о красоте, внимательного отношения к творчеству и искусству посредством эстетического воспитания. В более широком смысле это формирование отношения и ко всему окружающему человека миру, природе, людям и всем аспектам жизни самого человека. Это отношение появилось с возникновением человечества и постепенно созревало вместе с развитием самого общества, воплощаясь в сфере материальной и духовной

деятельности людей. Оно связано с их точкой зрения на окружающий мир, осознанием ими прекрасного в действительности и наслаждением от него, с художественным творчеством человека. Также за время обучения учащиеся должны усвоить некоторые сведения из области цветоведения: понятие о спектре, основных и дополнительных цветах, теплых и холодных, контрастных и сближенных, понятие «локальный цвет» и влияние на него света, роль тона в передаче формы и материальности предмета, светосилы цвета в воздушной среде, взаимодействие цветов и рефлекс. Не мало важно то, что в этом параграфе объяснены основные задачи ДХШ, которыми являются:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области искусств;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей

Второй параграф «Педагогические условия развития эстетического восприятия учащихся детских художественных школ» демонстрирует условия, при которых возможно эстетическое развитие детей посредством обучения в ДХШ, а также иллюстрирует развитие ключевого понятия «эстетическое восприятие» в контексте историко-философской полемики. Во втором параграфе говорится, что живописное восприятие, умение видеть натуру и ее составные элементы в единой эстетической картине является приоритетным направлением в современном дополнительном образовании, особенно в воспитании живописного восприятия с раннего возраста, что позволит в дальнейшем развить в человеке те самые художественные и

эстетические качества. Таким образом, начиная целенаправленно прививать интерес к эстетической стороне жизни через понятные юным зрителям и художникам образы в живописных картинах, мы можем планомерно двигаться по пути развития эстетического восприятия, постепенно переходя и к более сложным для учащихся предметам, понятиям и явлениям искусства, культуры и окружающего мира, проводя их эстетическую оценку при работе средствами живописи.

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование учебно-творческих заданий по развитию эстетического восприятия учащихся на начальном этапе обучения в детской художественной школе г. Саратова» содержит параграфы: «Определение уровня эстетического восприятия и методы развития младших школьников на занятиях живописью» и «Экспериментальная работа по развитию эстетического восприятия на начальном этапе обучения ДХШ средствами живописи».

В параграфе «Определение уровня эстетического восприятия и методы развития младших школьников на занятиях живописью» изучен опыт преподавания живописи и его влияние на формирование уровня эстетического восприятия у учеников ДХШ. В данном параграфе говорится, что развивать способности школьников к художественной творческой деятельности средствами живописи целесообразно в следующих направлениях: организация художественной деятельности, в которой происходит постоянное обращение к произведениям живописи; практическое освоение языка художественной выразительности живописи; развитие ассоциативно-образного восприятия и освоения цвета. Язык художественной выразительности живописи, осваиваемый младшими школьниками через постижение его образного строя, способствует осознанному использованию в творческой деятельности и служит инструментом для самовыражения, формирования и проявления эстетического отношения детей к окружающему миру. Следует также добавить, что взаимодействие ребенка и произведения искусства прежде всего начинается с восприятия. Воспитательная и

образовательная цель будет достигнута, когда произведение непосредственно воспринято школьником, когда освоена его идейно-художественная сущность. Очень важно уделять особое внимание процессу эстетического восприятия художественного произведения.

В параграфе «Экспериментальная работа по развитию эстетического восприятия на начальном этапе обучения ДХШ средствами живописи» представлен практический опыт, в котором содержатся результаты как уже проведенных, так и планируемых мероприятий. Курс живописи является одним из важнейших в детской художественной школе. В его задачу входит развитие у учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во всем многообразии его цветосветовых отношений. Пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться «лепить» форму цветом, овладеть техническими приемами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения. В результате работы учащиеся овладевают умением последовательно вести этюд, брать цветовые отношения, передавать световоздушную среду и материальность предметов. Исходными понятиями в изучении экспериментального курса, о котором идет речь в этом параграфе, являются характер и выразительность живописной работы. По мере усложнения заданий возрастает роль детализации изображаемого предмета: использование все более тонких цветовых отношений и нюансов состояния и формы, пропорций, взаимоотношений с другими предметами – пространства и объема, фактурных свойств предметов. Для развития эстетического восприятия занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом их пространственного мышления. Изучение предметов живописи и станковой композиции важно для разностороннего художественного обучения и эстетического воспитания учащихся. Они способствуют развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей учащихся. В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать

жизненные впечатления в композициях, этюдах, рисунках. И должен знать основные законы композиции, правила, приемы и средства композиции.

Заключение

На основании анализа психолого-педагогической литературы и различных научных исследований изучено состояние проблемы исследования; уточнено понятие «эстетическое восприятие», которое представляет собой процесс приема и преобразования эстетической информации, предполагающий способность человека чувствовать красоту и неприглядность окружающих предметов и испытывать при этом чувства наслаждения, удовольствия или неудовольствия. Определены психолого-педагогические аспекты и роль развития эстетического восприятия детей средствами живописи в полноценном развитии личности, в котором эстетическое восприятие является способом эмоционального познания мира, а живопись играет роль важнейшего инструмента, через который ребёнок напитывается и выплескивает на бумагу все свои впечатлениями и эмоции.

Исследованы системы учебно-творческих заданий по развитию эстетического восприятия средствами живописи, которая включает в себя организационные, психолого-педагогические условия, дидактические принципы, содержание которых позволяют педагогу управлять педагогическим процессом, корректировать деятельность учащихся, выстраивать учебный процесс так, чтобы он способствовал развитию эстетического восприятия учащихся. Доказана эффективность системы учебно-творческих заданий по развитию эстетического восприятия средствами живописи.

Результаты научного исследования показали, что обучение по методикам учебно-творческих живописных заданий на занятиях по изобразительному искусству положительно влияет на уровень эстетического восприятия учащихся ДХШ. Использование живописных заданий позволяет учащимся не только развить свои изобразительные умения, навыки и расширить знания о работе с живописными материалами, но и, в ходе

выполнения системы учебно-творческих заданий, значительно повысить свой уровень эстетического восприятия. Значимую роль в проведение занятий играет применение наглядного материала, методических пособий, рисунков и примеров работ учащихся других классов, а также видео и аудио сопровождения. Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что использование комплекса учебно-творческих задач, имеющего чёткую структуру, в значительной мере облегчит работу педагогам изобразительного искусства на уроках живописи процесс повышения уровня эстетического восприятия учащихся.

В ходе выполнения работы были обобщены, изучены и проанализированы теоретические и методические исследования педагогов, психологов, художников, затрагивающие проблему развития эстетического восприятия. Было определено само понятие эстетического восприятия, прослежена эволюция взглядов по данной проблеме в историко-философском контексте, были приведены основные точки зрения по проблеме его развития у учащихся ДХШ. Выявлены основные сходства и различия в приведенном теоретико-методическом материале.

На основе анализа изученного теоретического материала была раскрыта сущность эстетического восприятия и необходимость его развития для целостного и гармоничного формирования личности. Было показано, что развитие эстетического восприятия - необходимая часть воспитательного и образовательного процесса, т.к. эстетическое восприятие затрагивает не только сферы искусства, но и в целом многие аспекты окружающей действительности и быта. Поэтому исключение развития эстетического восприятия у детей из образовательного процесса означало бы не только понижение качества образования, но и качества жизни в целом.

В процессе разбора теоретического материала и практических педагогических методик, применяемых в ДХШ, были определены критерии оценки уровня развития эстетического восприятия у учащихся. Основными из которых являются:

1. Степень выразительности работы; степень передачи эмоционально-эстетического состояния; гармоничность изображения, уровень стилизации и интерпретации формы; степень соблюдения законов композиции (целостность и гармоничность работ, оригинальность их композиционного решения).

2. Художественный образ произведения, как результат гармоничного взаимодействия образно-ассоциативного мышления, образно-ассоциативного воображения и эмоционально-ассоциативного восприятия учащегося.

3. Степень завершенности работы, её художественно-творческий уровень плоскостного или объемно-пластического исполнения.

4. Соблюдение определенной методической последовательности ведения работы согласно технологическим особенностям художественного материала.

5. Умения и навыки учащегося в сфере изобразительного искусства, как показатель степени и динамики развития его художественно-творческих способностей.

Обобщая выше перечисленное, можно выделить три группы критериев оценки развития эстетического восприятия средствами живописи.

Первая группа – критерии на уровне визуального и живописного восприятия, подразумевающие работу цветовыми и тональными отношениями, передачу локального цвета, формы предметов цветом и материальности изображения, передачу динамики цвета и соблюдение пропорциональных цветовых отношений, построение колористического единства.

Вторая группа – критерии на уровне представления, подразумевают грамотные композиционные решения: композиционное равновесие на изобразительной плоскости, правильное живописно-пространственное решение, выделение главного и обобщение второстепенного, ритмичность цветовых пятен.

Третья группа – критерии на уровне технического исполнения, подразумевает владение основными техниками и приемами работы акварелью и гуашью, работу материалами и инструментами, традиционно соответствующими этим техникам и приемам, а также их оригинальное использование, владение навыками ведения последовательной работы. Также в эту группу критериев входит изобразительная грамотность и качество изображения, степень законченности и итоговое обобщение.

В ходе выполнения работы было продемонстрировано практическое применение изученных особенностей, способов и средств развития эстетического восприятия детей в ДХШ средствами живописи. В работе представлен анализ практических методик по преподаванию живописи и композиции в ДХШ. Выявлены основные цели и задачи преподавания данного курса. Показано его позитивное влияние на развитие эстетического восприятия учащихся.