МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

МАКАРОВА Ксения Викторовна

* ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ ПОРТРЕТА
на примере использования выразительных возможностей
мягких графических материалов
в системе подготовки художника-педагога

**Специальность 13.00.02 - теория и методика
обучения и воспитания (изобразительное искусство)**

**Диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук**

Научный руководитель:

Лебедко В. К. — доктор педагогических наук, профессор.

Г

Москва - 2005

Введение З

[Глава 1. Теоретический аспект проблемы формирования художествен­ного образа в изобразительном искусстве 14](#bookmark2)

§ 1. Философско-эстетическое понимание проблемы художественного образа в различных направлениях изобразительного искусства. Взаимодействие об­раза и графического материала 14

§ 2. Проблема формирования художественного образа в российской традиции

преподавания академического рисунка 39

§ 3. Психолого-педагогические основы формирования художественного об­раза в процессе академического рисования портрета 55

1. 1. Взаимодействие образного и логического мышления в процессе ака­демического рисования 57
2. 2. Учет индивидуальных особенностей художественно-образного мыш­ления студентов в процессе обучения академическому рисунку портрета....69
3. 3. Роль речи педагога в формировании художественного образа в акаде­мическом рисунке портрета 74
4. 4. Роль эмоционального состояния рисующего в процессе формирования

художественного образа в академическом рисунке портрета 83

§ 4. Особенности формирования художественного образа в портрете, выпол­няемом в технике мягких графических материалов 90

§ 5. Выводы по первой главе 103

[Глава 2. Экспериментальное исследование формирования художествен­ного образа в процессе рисования портрета 108](#bookmark9)

[§ 1. Констатирующий этап эксперимента 109](#bookmark10)

1. 1. Оценка уровня теоретической подготовленности студентов ХГФ к

решению художественно-образных задач портрета 110

1. 2. Оценка уровня сформированное™ художественного образа в работах

студентов ХГФ 116

§ 2 Выводы по констатирующему эксперименту 134

[§ 3 Поисково-формирующий этап эксперимента 143](#bookmark32)

3.1. Анализ индивидуальных особенностей творческой деятельности сту­дентов ХГФ на занятиях по академическому рисунку портрета 144

1. 2. Поиск и апробация эффективных путей и методов формирования ху­дожественного образа в процессе рисования портрета 155

§ 4. Предлагаемая методическая система формирования художественного об­раза в академическом рисунке портрета 191

[***Заключение*** 204](#bookmark73)

Список литературы 209



Г

Проблема исследования и ее актуальность.

Отечественная художественная школа является одним из немногих оп­лотов реализма в современном мире. На протяжении нескольких веков в Рос­сии и СССР было проведено не одно исследование проблемы формирования художественного образа с позиций различных наук - философии, психоло­гии, искусствоведения, методики преподавания изобразительного искусства. Но жизнь стремительно меняется, ставя перед учеными иные задачи. В со­временную эпоху особенно возрастает роль реалистического изобразитель­ного искусства как духовного посредника между людьми, как мощного про­тивовеса растлевающему влиянию беспредметности и натурализма в художе­ственном творчестве и всеобъемлющей власти капитала в обществе, как ры­чага, способного повернуть вспять процессы его духовной деградации. Вме­сте с тем утрата подлинно реалистических традиций повсеместно наблюдает­ся в наши дни. Об этом говорит падение уровня профессионального искусст­ва, его «духовное обесценивание», снижение качества академической подго­товки студентов во многих художественных вузах России и зарубежья.

Излишне говорить, что рисунок человека - основа изобразительного ис­кусства. Трактовка портретных образов как ничто другое отражает специфи­ку времени и мировоззрение художника. Из всех жанров искусства портрет является наиболее всеохватывающим, информационно и духовно емким. Проблема портретного творчества особенно актуально встает в наши дни, ибо в современную, во многих отношениях переломную эпоху, происходит всесторонняя деформация образа человека, приводящая к его разрушению в изобразительном искусстве. Глобальные мировые процессы влекут за собой как слияние и потерю самобытности национальных культур, так и обезличи­вание конкретного индивида. Повсеместное внедрение новых информацион­ных технологий, позволяющих людям жить «не вдумываясь», «не познавая», а всего лишь с легкостью получая знания в готовом виде, ведет к снижению общекультурного уровня и духовному «усреднению» людей. Изобразитель­ное искусство в глазах обывателя постепенно утрачивает свою ценность как источник духовного познания мира. По нашему глубокому убеждению, этот процесс обезличивания человека противоестественен и, если его не повер­нуть вспять, может привести к гибели цивилизации. Духовное возрождение нового поколения может и должно происходить только через искусство. Че­ловеческая личность внутренне возвышается, отражаясь в произведении ис­кусства, и через собственное творчество, и через сотворчество художнику в восприятии его создания.

Художник познает любое явление действительности всегда через призму личности. Любой жанр изобразительного искусства — в том числе и натюрморт, и пейзаж - это своеобразное изображение человека, ибо все су­щее рассматривается художником с точки зрения его отношения к человеку, восприятия человеком. Поэтому отражение образа человека - это краеуголь­ный камень искусства. Будущий художник не сможет познать все богатство и

глубину взаимоотношений личности и окружающего мира, не освоив с про­фессиональной точки зрения и не пропустив через свою душу портретное творчество. Особое звучание эта проблема приобретает при подготовке спе­циалиста, который призван передавать свой опыт новым поколениям. Имен­но через творческое осмысление образа человека формируется мировоззре­ние будущих художников-педагогов, обогащается их внутренний мир, по­вышается общекультурный и профессиональный уровень, раскрывается за­ложенный в каждом из них творческий потенциал. Между тем опыт педаго­гической деятельности показывает, что студенты художественных вузов во­обще и художественно-графических факультетов в частности испытывают наибольшие затруднения именно при рисовании живой натуры. А создание *портрета*, т. е. изображения человека, одухотворенного неповторимым ав­торским эмоционально-эстетическим видением, порой становится для них абсолютно непосильным. Решение такой глобальной задачи, как формирова­ние мировоззрения подрастающего поколения, требует комплексного подхо­да к подготовке художника-педагога, в том числе, к обучению академиче­скому рисунку. Именно поэтому в современных условиях подготовка квали­фицированного специалиста в нашей области не может ограничиваться при­обретением умений и навыков грамотного изображения человека, но требует решения ряда задач, связанных с формированием художественного образа в портрете.

Нивелировка художественно-образных задач академического рисунка, даже при сохранении реалистической формы изображения, приводит студен­тов и художников к натурализму - бездушному копированию фрагментов окружающей действительности, в частности, в портрете, - к утрате передачи духовной самобытности личности, ее божественного начала, являющегося самым ценным в человеке. Одним из главных постулатов реалистической школы является отражение явлений действительности через призму духовно­эстетических ценностей художника. Это означает, что необходимым услови­ем реалистичности произведения является наличие в нем художественного образа. Вслед за великим педагогом П.П. Чистяковым отстаивая принцип единства, преемственности обучения и творчества, мы утверждаем, что ху­дожественно-образное осмысление действительности должно быть непре­менным условием преподавания академического рисунка как основы про­фессиональной подготовки специалиста в нашей области.

Создавая экспериментальную методическую систему, мы стремились подойти к проблеме формирования художественного образа в академическом рисунке портрета как можно шире, сведя воедино ее философско­эстетический, этический, психолого-педагогический и методический аспекты и рассмотрев их через призму материально-графического аспекта — вырази­тельных возможностей мягких материалов.

Базой для рассмотрения категории «художественный образ» с *фило­софско-эстетических позиций* для нас служат работы Гегеля. Основы фило­софии реалистического искусства заложены еще в античные времена в тру- дах Платона и Аристотеля. Западные теории искусства базируются на рабо­тах таких философов, как Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Э. Гуссерль, С. Кьерке­гор и др. В России проблемами художественного образа занимались Б. Р. Виппер, А. Белый, В. В. Кандинский. Среди наших современников этот во­прос изучали А. Ф. Лосев, Ян Мукаржовский, И. С. Куликова, К. Горанов, О. К. Кривцун, В. Костин, В. П. Бранский, А. Яффе, М. Н. Афасижев, А. А. Ко­валев, А. А. Михайлова и др. Специфике религиозного и реалистического ис­кусства посвящены труды П. П. Флоренского, И. А. Ильина. Изучение выше­упомянутых источников позволило нам провести сравнительный анализ ин­терпретаций художественного образа в различных направлениях искусства и глубже проникнуть в суть реалистического понимания мира.

Понятие «художественный образ» необходимо рассматривать не толь­ко с точки зрения философии, но и в контексте становления школы препода­вания академического рисунка. Всемирная история насчитывает большое ко­личество концепций в сфере искусства и художественной педагогики, так или иначе связанных с интересующей нас проблематикой. Рассмотреть их все в рамках одного исследования не представляется ни возможным, ни це­лесообразным. Поэтому мы решили ограничиться изучением проблемы фор­мирования художественного образа в российской традиции преподавания академического рисунка, которая в XVIII - XIX вв. в концентрированном ви­де вобрала в себя различные направления и взгляды на искусство, а в течение XX века оставалась и, мы уверены, останется оплотом реалистической худо­жественной культуры во всем мире.

Историю развития *методов обучения академическому рисунку* дают возможность проследить записки П. П. Чистякова, статьи Д. Н. Кардовского, труды Н. Э. Радлова, М. Д. Бернштейна и других выдающихся художников- педагогов, а также исследования искусствоведов - И. П. Гинзбурга, Г. Г. Се­ровой, Н. Молевой и Э. Белютина. Большой вклад в становление методики обучения академическому рисунку, в особенности, изображению головы че­ловека, внес Н.Н. Ростовцев.

Изучать феномен формирования художественного образа необходимо на основе данных современной психологии и нейрофизиологии, касающихся проблем *мышления.* Мышление - это многоаспектный процесс, требующий комплексного подхода. Базовыми в этом плане для нас являются труды И. П. Павлова и И. М. Сеченова, создавших учение о высшей нервной деятельно­сти и показавших, что в основе психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными методами. Неоспори­мо важны для нас также исследования С. Л. Рубинштейна и Л. С. Выготско­го, посвященные взаимодействию мышления и речи. В числе фундаменталь­ных работ по проблемам мышления следует назвать также труды П. В. Си­монова о высшей нервной деятельности, в том числе, связи мышления и ин­туиции; а также Б. Г. Ананьева о специфике процесса чувственного позна­ния; психология установки - психического состояния, тесным образом свя­занного с мышлением - в центре внимания научных исследований Д. Н. Уз­надзе.

Проблемам абстрактного мышления уделяется большое внимание в отечественной и западной литературе. Однако, по словам Д. Завалишиной, «психология глубоко поражена недооценкой наглядно-образного, невербаль­ного интеллекта как «проходного», неполноценного...» (84, с. 10). Мы в кор­не не согласны с такой нивелировкой роли образного мышления в познании. Наша задача - рассмотреть особенности формирования художественного об­раза в академическом рисунке - напрямую связана с изучением уровня раз­вития доминирующего в изобразительной деятельности образного мышле­ния.

Специфика *образного мышления* нашла отражение в трудах И. С. Яки­манской, О. Л. Никифоровой, В. П. Зинченко, Б. Г. Ананьева, в которых оно рассматривается как сложное «гетерогенное» образование, в коем тесно пе­реплетены такие психические процессы, как ощущение, восприятие, память, представление, воображение. Особой его разновидностью является *художе­ственно-образное мышление,* различные аспекты которого исследовались в работах Я. А. Пономарева, С. X. Раппопорта, В. С. Тюхтина, В. И. Киреенко, П. В. Просецкого, Л. С. Коршуновой, подходивших к его изучению с фило­софских, психологических и искусствоведческих позиций. Особый интерес представляют для нас вопросы взаимодействия мышления и зрения, разрабо­танные В. Д. Глезером.

Один из важнейших психических процессов, лежащих в основе худо­жественно-образного мышления, - художественное восприятие — стал объек­том изучения таких ученых, как Р. Арнхейм, Н. Н. Волков, Е. И. Игнатьев. Арнхейм художественное восприятие рассматривал преимущественно с точ­ки зрения философии искусства, соотношения отражения и выражения в ху­дожественном творчестве. Волков и Игнатьев подходили к вопросу с пози­ций изучения психологических закономерностей процесса работы художника над изображением.

Вопрос о специфике эстетических эмоций, их роли и влиянии на изо­бразительную деятельность в целом и функционирование образного мышле­ния в частности, нашел отражение в исследованиях С. X. Раппопорта, В. С. Кузина, Б. И. Додонова, В. К. Вилюнаса, И. А. Васильева, В. Л. Поплужного,

О. К. Тихомирова. Создание художественного образа — это всегда акт творче­ства. Поэтому его изучение немыслимо без познания общих закономерностей творческого процесса. Проблемы творческого мышления отразились в трудах таких авторов, как В. С. Кузин, И. А. Бескова, А. Н. Лук, И. П. Фарман. Вы­шеперечисленные авторы углубленно изучали отдельные философские и психологические аспекты формирования художественного образа. Мы же видим своей задачей в теоретической части исследования свести данные раз­личных наук воедино, взглянуть на формирование художественного образа целостно, через призму конкретного жанра изобразительного искусства — портрета, -применительно к такому специфическому методу познания и ху­дожественного отражения действительности, как академический рисунок. Подобный подход к построению теоретической части исследования необхо­дим для того, чтобы *создать базу для выявления педагогических условий, средств и методов формирования художественного образа в академическом рисунке портрета.*

Чрезвычайно важны для нас *методические* источники, посвященные изучению процесса формирования художественного образа.

Серьезный вклад в изучение процесса формирования графического ху­дожественного образа внесли исследования Н. Н. Волкова, посвященные восприятию предмета и рисунка. Особую важность представляет вывод авто­ра о том, что на начальном этапе рисования восприятием «руководит» нату­ра, а в последующем восприятие самого рисунка оказывает существенное влияние на восприятие модели. На базе этого ученым доказана необходи­мость и разработаны методы формирования *активного восприятия,* имеюще­го ключевое значение в изобразительной деятельности.

Важный вклад в методику формирования художественно-образного мышления как с графической, так и с живописной точки зрения внесли рабо­ты Е. В. Шорохова, посвященные проблемам композиции. Автором были де­тально рассмотрены различные аспекты истории и теории композиции, сущ­ности творчества, художественного образа применительно к различным жан­рам изобразительного искусства.

Глубокий всесторонний подход к проблемам психологии изобрази­тельного искусства и методики его преподавания отличает исследования В. С. Кузина. Ученый рассматривает все сферы человеческой психики: познава­тельные, эмоционально-волевые процессы, индивидуальные особенности личности - через призму их отражения в художественном творчестве.

Большую роль в развитии понимания графического художественного образа с точки зрения пространственных представлений сыграли исследова­ния В. К. Лебедко. Указывая на трехмерность как базовое свойство реалисти­ческого художественного образа, автор обосновывает необходимость исполь­зования методики формирования пространственных представлений у уча­щихся как одно из важнейших условий развития их художественно­образного мышления. Чрезвычайно важен для нашей работы предпринятый ученым анализ широкого круга вопросов, связанных с пониманием специфи­ки художественного образа в разных культурах (в частности, пространствен­ные представления Древнего мира, средневековья, эпохи Возрождения). Су­щественное внимание уделено также вопросу взаимодействия речи и про­странственного мышления, что особенно интересно для нас с точки зрения создания авторской методики формирования художественного образа в ри­сунке портрета.

Интерес для нас применительно к проблеме изучения представляют ис­следования таких авторов, как: А. Е. Терентьев, В. Е. Нестеренко (влияние рисования по памяти и представлению на развитие образного мышления); Е. И. Игнатьев (формирование сложного образа в ходе рисования по представ­лению; взаимодействие восприятия, памяти и представления); Л. Г. Медве­дев, А. А. Голуб, Н. Н. Ломаева (формирование художественного образа; раз­витие и активизации художественно-образного мышления на занятиях ри­сунком и композицией); В. Л. Илющенко (активизация композиционного мышления на занятиях рисунком портрета); Б. В. Душников (искусство порт­ретного рисунка); Е. В. Моисеева (формирование живописных умений сту­дентов в процессе освоения мягких графических материалов); С. Р. Гильмут­динова (особенности формирования графического художественного образа в процессе изображения с натуры фигуры человека).

Итак, существует достаточно большое количество исследований, по­священных формированию художественного образа, однако большинство из них касаются одновременно всех видов рисования. Среди последних следует особо выделить работы Л. Г. Медведева, так как они являются своеобразной базой для дальнейших исследований рассматриваемой проблемы. Тем не ме­нее, широкая постановка задачи не предполагает подробного освещения осо­бенностей формирования художественного образа применительно к каждому виду заданий программы по академическому рисунку.

Исследований, посвященных собственно портрету, значительно мень­ше. Среди последних можно назвать работы Б. В. Лушникова; однако они в большей степени затрагивают проблемы творческого портрета, несколько аб­страгируясь от академического учебного рисунка. Исследование В. Л. Илю- щенко посвящено выявлению путей активизации композиционного мышле­ния на занятиях по рисунку портрета, но не затрагивает проблемы влияния изобразительного материала на построение образной структуры изображе­ния. Взаимосвязь между графическим материалом и характером образа про­слеживает в своем исследовании С. Р. Гильмутдинова, но применительно к рисунку фигуры, задачи которого в корне отличаются от задач учебного и творческого портрета. Процесс формирования живописных умений студен­тов при работе мягкими графическими материалами изучался Е. В. Моисее­вой, однако касательно живописного рисунка вообще, но не какого-либо конкретного вида учебных заданий. Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейших исследований проблем формирования художественного образа, но уже с упором на комплексное изучение конкрет­ных видов изобразительной деятельности, в том числе академического ри­сунка портрета.

Наше исследование призвано на базе проделанной предшественниками работы вывести закономерности *формирования художественного образа в рисунке портрета с учетом его «материально-графического» аспекта* с це­лью создания собственной методической системы. Мягкий графический ма­териал обладает огромным потенциалом творческих возможностей в созда­нии портрета, которые, как показывают опыт художников-педагогов и дан­ные констатирующего эксперимента, далеко не полностью используются студентами художественно-графических факультетов. Между тем примене­ние мягких материалов может составить своеобразный мост, с одной сторо­ны, между рисунком и живописью, а с другой стороны, между учебным ри­сунком головы и творческим портретом, обеспечивая межпредметные связи и делая возможным органичный переход студентов к самостоятельной твор­ческой деятельности.

Проблема исследования состоит в поиске эффективных путей и мето­дов педагогического воздействия на студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов, направленного на формирование художе­ственного образа в академическом рисунке портрета (посредством примене­ния мягких графических материалов).

Цель исследования — выявить, научно обосновать и экспериментально проверить наиболее эффективные пути и методы педагогического воздейст­вия на студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов, способствующие формированию художественного образа в академи­ческом рисунке портрета (на примере использования выразительных воз­можностей мягких графических материалов).

Объект исследования - процесс обучения академическому рисунку на художественно-графических факультетах педагогических вузов.

Предмет исследования — методы, средства и приемы формирования художественного образа в академическом рисунке портрета и их использова­ние.

Гипотезой исследования является предположение о том, что если процесс обучения академическому рисунку портрета строить на основе сис­темы педагогических установок, предполагающих:

1. раскрытие историко-теоретического аспекта категории «художест­венный образ» (философское обоснование проблемы художественного об­раза в различных направлениях искусства; освещение этико-эстетической платформы художественного образа в реалистическом искусстве, в частно­сти, в академическом рисунке портрета, интерпретации понятия «художест­венный образ» в истории преподавания академического рисунка; раскрытие специфики «графического художественного образа»);
2. педагогическую организацию восприятия студентами натуры и ри­сунка (создание образно осмысленных портретных постановок, использова­ние установки на выделение главного в образе портретируемого);
3. целенаправленное формирование умения оперировать образами вос­приятия, памяти, представления, воображения с целью создания художест­венного образа, формирование эстетических эмоций - с помощью системы специальных заданий, упражнений, педагогических приемов;
4. активное применение в рисунке портрета мягких графических мате­риалов при условии раскрытия эстетической и изобразительной природы взаимодействия образа и материала, целенаправленного формирования уме­ния соотносить художественно-образные задачи рисунка и выразительные возможности мягких графических материалов;
5. формирование изобразительных умений и навыков вне отрыва от активизации художественно-образного мышления;
6. учет субъективного компонента художественного образа посредст­вом целенаправленного педагогического изучения особенностей личности каждого студента и применения индивидуального подхода в обучении ри­сунку портрета, -

- то можно добиться высокого уровня художественно-образного ос­мысления действительности в академическом рисунке портрета.

В соответствии с указанной проблемой, объектом и гипотезой были поставлены следующие **задачи** исследования:

1. Рассмотреть философский аспект проблемы художественного образа в академическом рисунке портрета.
2. Изучить теоретический аспект взаимодействия образа и материала в изобразительном искусстве.
3. Проанализировать и обобщить опыт исторически сложившихся ме­тодов преподавания академического рисунка с целью использования его при разработке системы формирования художественного образа в портрете.
4. Проанализировать психолого-педагогические условия функциониро­вания и формирования художественно-образного мышления студентов при рисовании портрета.
5. Исследовать особенности формирования художественного образа в рисунке портрета, выполняемом в технике мягких графических материалов.
6. Определить критерии уровней сформированности художественного образа в академическом рисунке портрета.
7. Определить уровень сформированности художественного образа в портретных рисунках студентов художественно-графических факультетов.
8. Разработать и обосновать экспериментальную методическую систе­му формирования художественного образа в академическом рисунке портре­та на основе использования выразительных возможностей мягких графиче­ских материалов.

Методологической основой исследования явились труды ведущих специалистов в области психологии, физиологии, педагогики, искусствове­дения, философии изобразительного искусства, методики преподавания ака­демического рисунка, творческий опыт художников.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы мы использовали следующие **методы** исследования:

* изучение литературы по теме исследования;
* знакомство с опытом ведущих художников-педагогов;
* изучение практики преподавания академического рисунка в художественных и педагогических вузах;
* проведение анкетирования, опросов, бесед со студентами;
* проведение наблюдений за изобразительной деятельностью студен­тов с занесением данных в дневник;
* фотографирование срезов последовательности выполнения студен­ческих рисунков;
* анализ готовых практических работ студентов;
* проведение экспериментального обучения академическому рисунку на 1 - 3 курсах ХГФ (руководство аудиторной и самостоятельной деятельностью студентов);
* консультирование дипломников кафедры рисунка по теме «порт­рет»;
* математическая обработка полученных данных;
* обобщение фактов собственной педагогической и творческой деятельности.

Исследование проводилось в два **этапа.**

1. этап (2002 - 2003 гг.):

* изучение, анализ и обобщение литературы по теме исследования;
* изучение процесса преподавания академического рисунка на худо­жественно-графических факультетах педагогических вузов, опыта ведущих художников-педагогов;
* проведение констатирующего эксперимента;

1. этап (2003 - 2005 гг.)

* поиск эффективных путей и методов формирования художественно­го образа в академическом рисунке портрета (поисковый экспери­мент);
* составление и апробация экспериментальной методической системы формирования художественного образа в академическом рисунке портрета (формирующий эксперимент).

На защиту выносится; научно обоснованная и экспериментально проверенная методическая система формирования художественного образа в академическом рисунке портрета, включающая в себя цель, задачи, содержа­ние, методы, формы и средства обучения, основанная на следующих положе­ниях:

1. Непременным условием профессиональной подготовки студентов художественно-графических факультетов по академическому рисунку порт­рета является установка на художественно-образное осмысление натуры на всех этапах обучения.
2. Одним из важнейших условий формирования художественного об­раза в академическом рисунке портрета является педагогическая установка на всестороннее осмысление студентами этико-эстетической платформы ка­тегории «художественный образ» в совокупности с изучением законов реа­листического изображения.
3. Необходимым условием формирования художественного образа в академическом рисунке портрета, выполняемом в технике мягких графиче­ских материалов, является единство педагогических воздействий, направлен­ных, с одной стороны, на овладение студентами основами графической тех­ники, а с другой стороны, на глубокое осмысление эстетической и изобрази­тельной взаимосвязи образа и материала, умения соотносить материал и об­разные задачи рисунка.
4. Для повышения уровня художественно-образного осмысления дей­ствительности в академическом рисунке портрета учебный процесс необхо­димо построить таким образом, чтобы на всех его этапах выработка изобра­зительных умений и навыков шла параллельно с формированием художест­венно-образного мышления (организация восприятия натуры и рисунка,

формирование умения оперировать образами восприятия, памяти, представ­ления, воображения с целью создания художественного образа, развитие эс­тетических эмоций, раскрытие потенциала творческой интуиции).

1. Ввиду наличия в художественном образе субъективного начала в процессе обучения академическому рисунку портрета необходимо учитывать индивидуальные особенности художественно-образного мышления и эмо­ционально-волевой сферы каждого студента.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Разработана и экспериментально проверена методическая система обучения академическому рисунку портрета, обеспечивающая синтез педаго­гических воздействий, направленных на формирование художественно­образного мышления студентов и на всестороннее осмысление ими катего­рии «художественный образ» в изобразительном искусстве и включающая:

* цели, задачи и содержание обучения академическому рисунку портрета;
* формы, методы и методические приемы обучения академическому рисунку портрета;
* средства обучения (наглядные пособия, плакаты, педагогические рисунки).

1. Разработана система учебно-творческих заданий и упражнений, рас­считанных на применение мягких графических материалов в академическом рисунке портрета и способствующих формированию у студентов умения со­относить материал и образные задачи рисунка.
2. Разработаны критерии уровней сформированности художественного образа в академическом рисунке портрета.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:

1. Опираясь на современные достижения науки — философии, искусст­вознания, психологии и методики преподавания изобразительного искусства - проанализирована природа художественного образа в академическом ри­сунке портрета как результата деятельности художественно-образного мыш­ления, отражающего все грани творческой личности рисующего - от изобра­зительных умений и навыков до «духовного ядра» индивида - его этических и эстетических позиций, пропущенных через призму индивидуальных осо­бенностей личности.
2. Выявлены психолого-педагогические условия формирования худо­жественного образа в академическом рисунке портрета.
3. Проанализированы философские, психологические и изобразитель­ные аспекты взаимосвязи образа и графического материала в академическом рисунке портрета; выявлены особенности формирования художественного образа в портрете, выполняемом в технике мягких графических материалов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что по­лученные в нем результаты могут быть использованы в практике препода­вания академического рисунка, для совершенствования учебных планов и программ, при подготовке методических пособий по рисунку для студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов.

Достоверность результатов исследования обеспечивается: а) опорой на труды ведущих специалистов по психологии, педагогике, искусствоведению, философии, методике преподавания изобразительного искусства; б) широтой констатирующих исследований, охвативших различные художественные и педагогические вузы; в) экспериментальной проверкой основных положений диссертации на практике, в работе со студентами 1-3 курсов в ходе поиско­во-формирующих исследований.

Апробация и внедрение результатов осуществлялись на базе художе­ственно-графического факультета МПГУ. Итоги промежуточных стадий экс­перимента, основные положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры рисунка МПГУ, а также нашли отра­жение в научных публикациях по теме исследования.

Структура диссертации.

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав - теоре­тической и экспериментальной, заключения и списка литературы. В тексте помещены иллюстрации (репродукции произведений мастеров графического портрета, фотокопии студенческих и авторских работ, фотографии срезов выполнения рисунков), а также таблицы, диаграммы, схемы и графики, от­ражающие последовательность проведения и результаты экспериментальной работы.



Заключение.

Наше исследование явилось попыткой решения одной из ключевых проблем методики обучения академическому рисунку. Всесторонний анализ литературы по смежной тематике и данные экспериментов указали на необ­ходимость комплексного подхода к формированию художественного образа в академическом рисунке портрета, предполагающего целенаправленное пе­дагогическое воздействие, затрагивающее все грани личности современного студента на всех этапах обучения: формирование теоретического багажа, этико-эстетических позиций, всех компонентов художественно-образного мышления, а также изобразительных умений и навыков, в первую очередь умения использовать выразительные возможности графического материала для создания образной характеристики.

В результате исследовательской работы была достигнута поставленная цель: выявлены, научно обоснованы и экспериментально проверены наибо­лее эффективные пути и методы педагогического воздействия на студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов, способст­вующие формированию художественного образа в академическом рисунке портрета (на примере использования выразительных возможностей мягких графических материалов).

А именно:

1. Всестороннее изучена категория «художественный образ», в том числе проведен анализ философско-эстетического понимания проблемы ху­дожественного образа в различных направлениях изобразительного искусст­ва; рассмотрена трактовка исследуемого понятия представителями тех или иных взглядов на преподавание академического рисунка; изучен психологи­ческий механизм функционирования художественно-образного мышления. Доказана необходимость и разработаны методы внедрения теоретических знаний в области категории «художественный образ» в практику преподава­ния академического рисунка.
2. Выявлены психолого-педагогические условия формирования худо­жественного образа в академическом рисунке портрета. На базе сделанных выводов автором интегрированы методы и приемы педагогического воздей­ствия на студентов с целью формирования художественного восприятия, па­мяти, представления, воображения, эстетических эмоций, знаний и умений, а также этико-эстетических позиций. Теоретически и на практике проанализи­рованы индивидуальные особенности функционирования художественно­образного мышления студентов при работе над портретом. Эксперименталь­но доказана необходимость всестороннего подхода к формированию художе­ственного образа в академическом рисунке портрета, охватывающего все вышеперечисленные аспекты.
3. Проанализированы философские, психологические и изобразитель­ные аспекты взаимосвязи образа и графического материала в академическом рисунке портрета и на базе этого теоретически и экспериментально выявлены особенности формирования художественного образа в портрете, выполняе­мом в технике мягких графических материалов.
4. Разработана и апробирована *экспериментальная программа*, осно­ванная на применении комплексного подхода к обучению рисунку портрета, предполагающего целенаправленную работу по формированию художест­венно-образного мышления на всех этапах (гипсовые геометрические тела - натюрморт - гипсовая голова - живая голова, портрет).

В том числе:

курс кратких лекций, посвященных философским, психологическим, изобразительно-выразительным проблемам рисунка, роли мягких графиче­ских материалов в формировании портретного образа;

система постановок, направленных на формирование изобразительных умений и навыков рисования головы;

система специальных портретных постановок, рассчитанных на выра­зительные возможности мягких графических материалов и направленных на формирование художественно-образного мышления студентов;

система тематических набросочных заданий;

система домашних заданий, включающих работу по памяти, представ­лению, воображению, творческую работу над станковым графическим порт­ретом.

1. Разработаны и апробированы *методы, средства и педагогические приемы* формирования художественного образа в академическом рисунке портрета, в том числе:

схемы-планы устного анализа студентами произведений мастеров и собственных учебных и творческих работ;

принципы создания специальных портретных постановок, последова­тельность и методика работы над ними;

средства создания педагогической установки на восприятие и выделе­ние главного в образе портретируемого;

методы обучения студентов работе мягкими графическими материала­ми при изображении головы и умению соотносить выбор выразительных средств и графических материалов с художественно-образными задачами портрета;

методы обучения студентов работе над самостоятельным творческим портретом;

методы определения индивидуальных особенностей творческой дея­тельности студентов и способы применения индивидуального подхода к обу­чению академическому рисунку портрета, в том числе, работе мягкими гра­фическими материалами.

Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, повысились уровневые показатели рисунков по всем выделенным нами критериям. В частности, возрос уровень изобрази­тельных качеств рисунков:

1. знание пластической анатомии лица и фигуры;
2. верность передачи пропорций и индивидуальных особенностей строения формы;
3. умение передать ракурс, движение;
4. умение передать эмоционально-мимические изменения;
5. верность тональных соотношений;
6. технические навыки работы выбранным изобразительным материа­лом.

В еще большей степени, чем изобразительные, выросли выразительные качества рисунков:

1. осознанность выбора точки зрения на натуру;
2. выразительность композиционной организации пространства рисун­ка;
3. умение выделять главное в характеристике образа;
4. степень соотнесенности тонального решения с требованиями образ­ной характеристики - сдержанные, контрастные тона и т. п.;
5. умение использовать выразительные возможности графического материала для создания образной характеристики;
6. способность передать характер изображаемого человека через внеш­ние атрибуты (одежда, фактура и т. п.);
7. способность прочувствовать и передать внутреннее психологическое состояние изображаемого человека.

Повышение уровня выполнения рисунков, значительные позитивные сдвиги в экспертных оценках, а также данные бесед со студентами позволяют также заключить о положительном влиянии авторской методики на личные качества большинства из них. Результатом экспериментальной работы яви­лось раскрытие творческих способностей, увеличение степени осознанности работы, формирование таких качеств, как трудолюбие и целеустремленность, а также заинтересованности и положительного отношения к предмету «ака­демический рисунок».

Поисково-формирующий эксперимент подтвердил гипотезу о том, что если процесс обучения академическому рисунку портрета строить на основе системы педагогических установок, предполагающих:

1. раскрытие историко-теоретического аспекта категории «художест­венный образ» (философское обоснование проблемы художественного об­раза в различных направлениях искусства; освещение этико-эстетической платформы художественного образа в реалистическом искусстве, в частно­сти, в академическом рисунке портрета, интерпретации понятия «художест­венный образ» в истории преподавания академического рисунка; раскрытие специфики «графического художественного образа»);
2. педагогическую организацию восприятия студентами натуры и ри­сунка (создание образно осмысленных портретных постановок, использова­ние установки на выделение главного в образе портретируемого);
3. целенаправленное формирование умения оперировать образами вос­приятия, памяти, представления, воображения с целью создания художест­

венного образа, формирование эстетических эмоций - с помощью системы специальных заданий, упражнений, педагогических приемов;

1. активное применение в рисунке портрета мягких графических мате­риалов при условии раскрытия эстетической и изобразительной природы взаимодействия образа и материала, целенаправленного формирования уме­ния соотносить художественно-образные задачи рисунка и выразительные возможности мягких графических материалов;
2. формирование изобразительных умений и навыков вне отрыва от активизации художественно-образного мышления;
3. учет субъективного компонента художественного образа посредст­вом целенаправленного педагогического изучения особенностей личности каждого студента и применения индивидуального подхода в обучении ри­сунку портрета, -

- то можно добиться высокого уровня художественно-образного ос­мысления действительности в академическом рисунке портрета.

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы для совершенствования учебных планов и программ в педагогических учебных заведениях, а также служить материалом для дальнейшего становления мето­дов преподавания академического рисунка.