

На правах рукописи
УДК: 741.(07)+372.874

005002677

Лукк Наталья Петровна

Педагогический рисунок в процессе обучения изобразительному искусству школьников

Специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство,
уровень общего образования)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

17 НОЯ 2011

Санкт-Петербург
2011

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Lukk'.

Диссертация выполнена на кафедре рисунка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Научный руководитель:

Людмила Борисовна Михаленко,
Кандидат педагогических наук,
доцент

Официальные оппоненты:

Верб Эммануил Аронович,
доктор педагогических наук,
профессор

Кропина Регина Александровна,
кандидат педагогических наук

Ведущее учреждение:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Защита состоится 30 ноября 2011 г. в 14 часов на заседании Совета Д 212.199.11 Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, корп.6, ауд.49.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, корп.5.

Автореферат разослан 27.11.2011 г.

Секретарь диссертационного совета,
кандидат искусствоведения,
доцент

М.В. Кузмичева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена исследованию современного образовательного потенциала педагогического рисунка как методического средства обучения изобразительному искусству школьников.

Актуальность исследования

Сложившаяся в настоящее время педагогическая ситуация обусловлена тенденцией доминирования визуальной культурной формы общения в социуме и повышенным вниманием к формированию мотивации школьника к самостоятельному художественному творчеству, развитию его художественных способностей. Обучение изобразительной грамоте для получения политехнического образования уступило место концепции постижения мира через осознание художественных образов. С одной стороны, это привело к расширению тематики предмета «Изобразительное искусство». С другой стороны, значительно повысило требования к знаниям, умениям и навыкам, получаемым и реализуемым школьником в изобразительной деятельности.

Существующее противоречие между индивидуальными особенностями творческого развития школьника и массовым характером обучения в общеобразовательной школе требует от художника-педагога целенаправленных действий, способствующих созданию условий постижения каждым ребенком учебной задачи урока. Обучение созданию сильного художественного образа неразрывно связано с развитием культуры восприятия лучших образцов изобразительного искусства и использованию педагогического рисунка как специфического наглядного средства обучения изобразительному искусству, призванного способствовать осознанному освоению приёмов создания изображения.

Актуальность данного исследования определена востребованностью изучения традиций отечественной педагогической культуры, выявлению современных методических возможностей педагогического рисунка, определению его места в качестве личностно-ориентированного средства обучения в педагогической практике учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Состояние и степень изученности проблемы

Рассматривая вопрос о педагогическом рисунке в процессе обучения школьников изобразительному искусству, необходимо учесть предшествующий опыт исследования общедидактических проблем и достижений художественной педагогики.

Современная точка зрения на принцип наглядности представлена Б.Г. Ананьевым, Ю.К. Бабанским, И.Я. Лернером, П.И. Пидкасистым, Г.К. Селевко, В.А. Ситаровым, М.Н. Скаткиным. Значимым для данной работы является суждение В.И. Загвязинского (Теории обучения: Современная интерпретация, 2004), представляющего принцип наглядности как сочетание конкретно-образных и абстрактно-логических частей рассматриваемого учебного материала.

Психолого-педагогические особенности процесса обучения рассматривают Л.В. Занков, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Т.В. Корнилова, А.А. Мелик-Пашаев, В.М. Петров, А.Г. Рузская, Л.М. Фридман, Г.И. Хозяинов, А.Г. Шмелев. Доказанная Л.В. Занковым (Наглядность и активизация учащихся в обучении, 1960) взаимосвязь использования наглядности и словесного объяснения на уроке в школе, позволила выделить вербальную сторону дидактического диалога как способа выявления затруднительных тем, возникающих у учащихся при выполнении учебного задания в общеобразовательной школе.

Исследования Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, СМ. Даниэля, В.С. Кузина, А.Н. Леонтьева, Г.И. Орловского, И.С. Якиманской, П.Я. Якобсон способствовали выделению особенностей процесса восприятия создаваемого педагогом изображения. Монография Н.Н. Волкова (Восприятие предмета и рисунка, 1950), который связывает создание объясняющего изображения на доске с процессами понимания и запоминания в учебной работе школьника, способствовала пониманию педагогического рисунка как самостоятельного и самооценного объекта изучения.

О.В. Бочкарева, Л.М. Ванюшкина, Л.С. Выготский, Г.-Г. Гадамер, В.В. Знаков, М.С. Каган, И.А. Колесникова, С.Ю. Курганов, Е.Л. Мельникова рассматривают феномен общения и его диалоговую форму. Анализируя соединение педагогического рисунка и дидактического диалога на уроке изобразительного искусства для объяснения содержания учебного материала, выделим труд Е.Л. Мельниковой (Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками, 2002), представляющий варианты развития дидактического диалога на уроках математика, русского языка, истории и географии.

Проблемы осмысления изображения зрителем проанализированы в работах В.В. Бабияка, Н.Н. Волкова, С.М. Даниэля, Б.А. Соловьевой.

Особое значение для настоящего исследования имели работы, посвященные педагогическому рисунку.

Первые труды, посвященные педагогическому рисунку как наглядному средству обучения, были созданы В.И. Бейером (1913), Э. Вебером (1912), В.С. Мурзаевым (1916, 1946). Они позволили определить его как самостоятельное средство обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. Наибольший интерес представляют работы В.С. Мурзаева, который на протяжении нескольких десятилетий наблюдал за развитием образовательной деятельности на уроках рисования и создал наиболее полные рекомендации для педагогов по применению педагогического рисунка, выполняемого мелом.

Историю возникновения и трансформации понятия «педагогический рисунок» можно проследить в публикациях Н.И. Ткаченко (1924), Г.И. Орловского (1961), Н.Н. Ростовцева (1980), А.Е. Терентьева (1981), Е.П. Титова (1983).

Е.С. Кандахчан (1951), А.В. Карлсон (1959), В.С. Кузин (1981), Л.Г. Медведев (1986), Е.В. Шорохов (1988), Ю.А. Полуянов (1997) про-

слеживают вопросы методики освоения педагогического рисунка будущими художниками-педагогами в высших и средних художественно-педагогических учебных учреждениях.

Среди современных электронных изданий вызывает интерес работа О.Д. Картавцевой (Педагогические условия интенсивного обучения изобразительной грамоте, 2003). В ней высказана мысль о том, что педагогический рисунок повышает уровень профессионального развития педагога, содействует обработке зрительной информации и воплощению её в художественный образ.

Исследование педагогического рисунка как части графического искусства не могло состояться без монографий Н.Н. Ростовцева (1982), Б.А. Соловьевой (1989), В.В. Бабияка (2004).

В процессе исследования были изучены работы, посвященные использованию педагогического рисунка в практике преподавателей других специальностей: Е.К. Андрейкиной (математика, 2000), О.В. Бочкаревой (музыка, 2008).

Однако в перечисленных работах авторы не касаются вопросов функционирования педагогического рисунка в рамках урока изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Кроме того, отсутствуют исследования, предлагающие научно-обоснованные методические рекомендации продуктивного применения педагогического рисунка учителем для преодоления затруднений учащихся при создании ими самостоятельного рисунка.

Объект исследования - процесс обучения изобразительному искусству учащихся общеобразовательной школы.

Предмет исследования - педагогический рисунок как средство обучения изобразительному искусству учащихся основной школы.

Цель исследования - раскрыть образовательные возможности применения педагогического рисунка как эффективного средства обучения изобразительному искусству в средней школе.

Задачи исследования:

- проанализировать понятие «педагогический рисунок» и его трактовку в научно-методической литературе;
- уточнить функции педагогического рисунка и их влияние на понимание задач обучения изобразительной грамоте учащимися;
- рассмотреть особенности развития логико-эстетической функции педагогического рисунка на занятиях школьников изобразительной деятельностью для определения сферы его применения;
- раскрыть особенности диалоговой и временной функций педагогического рисунка для создания рекомендаций по их использованию художниками-педагогами;
- выявить возможности применения педагогического рисунка для коррекции затруднений в выполнении учебного задания, возникающих у школьников;

- разработать комплекс методических рекомендаций для оптимального применения педагогического рисунка в процессе обучения школьников изобразительному искусству.

Теоретико-методологическая основа исследования. Методологическая ситуация в современном образовании характеризуется возрастающим вниманием к личности школьника, постижению его положения в учебном процессе. Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская) рассматривает положение ребенка на занятии в качестве активного участника образовательно-воспитательных процессов.

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач применялись следующие **методы** исследования:

- теоретические: анализ педагогической и методической литературы, программ по предмету «Изобразительное искусство» и методических пособий по рассматриваемой теме;
- эмпирические: обобщение педагогического опыта в аспекте исследуемой проблемы, проведение констатирующего и формирующего психолого-педагогического эксперимента, анкетирование и интервьюирование; индивидуальные беседы; анализ рисунков школьников.

Применен метод статистической обработки полученных экспериментальных данных.

В ходе разработки методических рекомендаций применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством в общеобразовательной школе использовался ретроспективный анализ собственного многолетнего педагогического опыта диссертанта.

База исследования. Для подтверждения эффективности применения педагогического рисунка в качестве методического средства, способствующего осознанному освоению приёмов создания изображения школьниками при выполнении ими учебного задания, был проведен эксперимент на базе Государственного общеобразовательного учреждения лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.

Границы исследования

Хронологические границы исследования составляют три последовательных этапа становления педагогического рисунка как методического средства обучения. Первый этап представляет период развития наглядно-практического метода обучения рисованию в академической школе XVII - конца XIX века, в котором педагогический рисунок предназначен для копирования его учеником. Второй этап охватывает период рубежа XIX - XX веков, в котором педагогический рисунок приобретает роль самостоятельного дидактического средства в системе общего образования и начинает рассматриваться как независимая форма наглядного обучения. Третий этап становления педагогического рисунка начинается с 20-х г.г. XX века и длится по настоящее время. Он обусловлен появлением методической литературы, представляющей педагогический рисунок частью образования будущего учителя изобразительного искусства.

Положения, выносимые на защиту:

- Герменевтическая природа педагогического рисунка раскрывает современные методические возможности педагогического рисунка, способствует его влиянию на осмысление школьниками учебных задач при объяснении материала занятия. Данная позиция позволяет развивать традиции отечественной педагогической культуры, представляя педагогический рисунок как специфическое наглядное средство обучения в методической практике учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе;
- Педагогический рисунок обладает логико-эстетической, диалоговой и временной функциями. Логико-эстетическая функция педагогического рисунка активизирует понимание содержания учебного материала предмета, а эстетические переживания приобщают ребенка к роли художника-творца и сопричастности его миру искусства. Диалоговая функция показывает глубину понимания учебного материала, а также выявляет возможные возникающие затруднения ученика. Временная функция содействует оптимизации управления учебно-познавательной и изобразительной деятельностью ребенка. Их комплексная реализация способствует осмыслению приёмов создания изображения и преодолению индивидуальных затруднений школьника в ходе создания им самостоятельного изображения;
- Сфера применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством содержит следующие элементы: группы задач педагогического рисунка (композиционно-пространственные, объемно-пространственные и технико-технологические) и узловые моменты объяснения с применением педагогического рисунка;
- Педагогический рисунок позволяет художнику-педагогу осуществить личностно-ориентированную адресацию объяснения учебного материала на занятии изобразительным искусством каждому школьнику. Она учитывает особенности психолого-эмоциональных качеств личности ребенка и созданию комфортной учебной обстановки урока. Достижению индивидуального подхода к учащемуся со стороны педагога способствует высокий уровень подготовки:
 - художественной, заключающейся в свободном знании законов изображения, особенностей художественных материалов и техник создания изображений,
 - методической, создающей возможность интерпретации педагогического рисунка с учетом личностных особенностей и индивидуальных затруднений ребенка в складывающихся педагогических ситуациях,
 - психолого-педагогической, позволяющей осуществить анализ и корректировку возникающих педагогических ситуаций и межличностных отношений с учениками при создании изображения и его трактовке.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые:

- на основании герменевтической природы педагогического рисунка определены его особенности, оказывающие влияние на осмысление обучающимися учебных задач при объяснении материала занятия. Когнитивная особенность способствует познанию основ изобразительной грамоты. Логическая особенность предлагает варианты последовательности изложения информации. Лингвистическая особенность позволяет преобразовывать структуры языка изобразительного искусства от сложных форм к простым. Психологическая особенность подразумевает создание индивидуальных стратегий понимания для решения сложных в психологическом отношении ситуаций;
- конкретизировано понятие и сущностные характеристики педагогического рисунка и выделены логико-эстетическая, диалоговая и временная функции педагогического рисунка, способствующие действенному осмыслению школьником учебного материала на занятии. Логико-эстетическая функция раскрывает последовательность выполнения изображения, особенности художественных материалов, приемы их использования при выполнении рисунка, выделяет узловые моменты объяснения создания рисунка. Диалоговая функция способствует вовлечению учащихся в обсуждение изменений происходящих с изображением на доске. Временная функция связана с дидактическими целями, задачами, формой и темпом занятия, которые непосредственно соотносятся с управлением учебно-познавательной деятельностью ребенка;
- открыты затруднения, возникающие у школьника в ходе создания самостоятельного учебного изображения: трудности в передаче пространства цветом, пропуск узловых моментов изображения, нарушения пропорционального изображения человека, композиционные затруднения, сложности в передаче освещенности предметов в композиции, технико-технологические затруднения, затрудненность соотнесения размеров листа бумаги с изображаемыми объектами, трудности восприятия и анализа формы предметов;
- выявлены четыре группы взаимозависимости психолого-эмоциональных качеств личности ребенка и появляющихся у школьника затруднений. 1-я группа учащихся характеризуются преобладанием рационального начала над эмоционально-чувственной сферой, испытывая затруднения в передаче пространства цветом. 2-я группа школьников характеризуется спонтанным эмоциональным отношением к работе, испытывая затруднения в последовательности выполнения задания. 3-я группа учащихся с недостаточной способностью видеть пропорции и правильно передавать их в рисунке и требует наглядного показа схем пропорционального построения предметов изображения. 4-я группа школьников затрудняется анализировать свои затруднения и требует развития диалоговых форм пояснения учебного материала;
- охарактеризована сфера применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством в процессе решения следующих групп задач: композиционно-пространственных — связанных с выделением

пространственно-перспективных узловых моментов учебного материала; объемно-пространственных - представляющих пропорциональное построение объектов и изображение человека, варианты изображения освещенности; технико-технологических - раскрывающих особенности применения художественных материалов, инструментов и техник;

- представлены методические рекомендации использования педагогического рисунка, соединяющие логику-эстетическую, диалоговую и временную функции педагогического рисунка для достижения осознанного освоения приёмов создания изображения, учитывающие личностные качества школьника, и направленные на оказание ему своевременной необходимой поддержки в изобразительной деятельности.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в изменении точки зрения на традиционное методическое средство обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе, которым является педагогический рисунок. Предложенный ракурс анализа герменевтической природы педагогического рисунка способствовал выявлению и описанию целей и функций педагогического рисунка при объяснении учебного материала, направленных на осмысление приёмов создания изображения школьниками. Сопоставлены действия учителя и учащегося, возникающие в ходе создания педагогического рисунка. Выделена личностно-ориентированная направленность применения педагогического рисунка. Дана характеристика сфере применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством, объединяющая группы учебных задач, решаемые посредством педагогического рисунка, и узловые моменты, раскрывающие содержания учебного материала в процессе объяснения. Установлена взаимозависимость появляющихся у школьника затруднений и психолого-эмоциональных качеств его личности.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что материалы исследования позволяют продуктивно использовать педагогический рисунок в практике обучения изобразительному искусству школьников, как в системе общего среднего, так и дополнительного образования. Материалы исследования могут быть использованы в курсах истории и теории художественного образования, методики обучения изобразительному искусству в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в системе повышения квалификации педагогов. Разработанные методические рекомендации послужат основой для последующей разработки диссертантом электронного каталога «Педагогический рисунок в учебных заданиях по изобразительному искусству», обращенного педагогам общеобразовательной школы, дополнительного образования, студентам художественно-педагогических специальностей.

Опытно-экспериментальную базу исследования составили школы №№ 56, 75, 77, 82, 86, 200, 355, 521, 524, 604, 631 Санкт-Петербурга.

Основные этапы исследования

На первом этапе – поисковом (2000-2007 г.г.) осуществлялось изучение философской, культурологической, искусствоведческой и психоло-

го-педагогической литературы по проблеме исследования, определялись теоретические основы исследования его цели и задачи.

На втором этапе - констатирующем эксперименте, состоявшем из двух частей: (первая часть - 2000-2005 г.г.; вторая часть - 2000-2007 г.г.) выявлялись значимость использования педагогического рисунка для учителей изобразительного искусства общеобразовательной школы и типичные затруднений школьников в изобразительной деятельности.

На третьем этапе - формирующем эксперименте (2008-2009 г.г.) выявлялись особенности применения педагогического рисунка в процессе обучения изобразительному искусству школьников.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось в школах №№ 75, 82, 86 Санкт-Петербурга, при проведении педагогической практики студентов факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена. Основные положения диссертации обсуждались на «Первой олимпиаде аспирантов по педагогическим наукам» (СПб; РГПУ им. А.И. Герцена, 2007 г.); региональной научно-практической конференции «Современные тенденции развития общего и дополнительного художественного образования» (СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2007 г.); российской научно-практической конференции «Болонский процесс и сохранение традиций в художественно-педагогическом образовании» (СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2008 г.); II и III международных научно-практических конференциях «Искусство и диалог культур» (СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2008, 2009 г.г.); российской научно-практической конференции «Российские художественно-педагогические школы в истории и современности» (СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2009 г.); семинаре «Современные русские художественно-педагогические школы: традиции и современность» (СПб, ГОУ № 604 Санкт-Петербурга, 2009 г.); всероссийских межвузовских научно-практических конференциях с элементами научной школы для молодежи ученых «Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке» (СПб, 2009, 2010, 2011 гг.); научно-практической конференции «Проблемы искусства в XXI веке: задача школы» (СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2010 г.) По материалам исследования опубликовано 10 работ.

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Представлены таблицы, гистограммы, схема и четыре приложения «Иллюстрации, представляющие педагогический рисунок в практике обучения школьников на втором этапе его становления (на рубеже XIX - XX веков)», «Иллюстрации, представляющие педагогический рисунок в практике обучения школьников на третьем этапе его становления (с 20-х гг. XX века и по настоящее время)», «Примеры педагогических рисунков и детских работ», «Педагогический рисунок, представляющий сложные варианты изображения движения и эмоционального состояния человека (возможные варианты)». Список литературы включает 185 наименований. Объем основного текста диссертации составляет 140 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, раскрывается степень научной разработанности, определены объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, теоретико-методологические основы работы, обоснованы методы исследования, этапы, определены границы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, изложены положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Педагогический рисунок как средство обучения изобразительному искусству школьников» проводится анализ психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования, выявляются задачи, функции и виды педагогического рисунка. Исследуется устоявшееся мнение об его применении и предлагается изменение суждения на его использование в современном образовательном процессе в общеобразовательной школе.

В параграфе 1.1 «Понятие и существенные характеристики педагогического рисунка» подробно анализируется позиция предшествующих исследователей, рассматривающих педагогический рисунок как вспомогательный иллюстративный прием учебного процесса. Доказывается необходимость изменения мнения о возможностях использования его в современном образовательном процессе.

В публикациях В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Терентьева, Г.И. Орловского, Е.П. Титова, Н.И. Ткаченко акцентируется внимание на методической сути термина «педагогический рисунок»: процессе и результате этих действий. Представленные авторы определений придерживаются только одного из предложенных значений. Анализ показал, что педагогический рисунок можно определить как процесс и результат создания изображения педагогом непосредственно в присутствии учащихся, направленный на понимание содержания учебного материала. Значимым для данного исследования является существенность обеих составляющих.

В публикациях предыдущих лет приводятся: задачи педагогического рисунка, связанные с формированием образно-изобразительных понятий у учащихся; свойства (выделение главного в изображении, считываемость, которая выступает как условие доступности); особенности - простота и лаконичность изобразительных средств, заостренно-образная передача характерных черт изображения, быстрота выполнения, выразительность.

В исследованиях прошлых лет не рассматривалась возможность решения через педагогический рисунок задачи формирования индивидуальных путей понимания учащимся содержания учебного материала.

Анализ разновидностей педагогического рисунка, выполненных ранее О.Д. Картавцевой, В.С. Кузиным, В.С. Мурзаевым, Н.Н. Ростовцевым, А.Е. Терентьевым, позволил утверждать, что в каждый автор выделяется только один признак её построения. Данное заключение позволило сосредоточить внимание на цели его применения как основе систематизации.

Это позволило объединить предложенные ранее виды педагогического рисунка на основе цели его применения – осмыслении содержания учебного материала учащимися.

Предлагаемый прежде взгляд на педагогический рисунок как иллюстративный методический приём не предполагает достижения цели осмысления учащимися сущности объясняемого учебного материала. Учитывая, что понимание у каждого учащегося происходит индивидуально, то педагог может изменять изображение в зависимости от возникающих у ребёнка вопросов. Это позволяет формировать индивидуальные пути понимания ребёнком смысла учебного материала и выстраивать индивидуальную стратегию познавательного процесса.

В параграфе 1.2 «Проблема взаимосвязи педагогического рисунка и понимания учащимися приемов создания изображения» рассматриваются вопросы, представляющие педагогический рисунок как дидактическое динамическое средство наглядности. Опираясь на предложенные В.А. Ситаровым, В.И. Загвязинским, П.И. Пидкасистым идеи классификации принципов и средств обучения, показано, что педагогический рисунок является средством обучения, влияющим на процессы осмысления школьником предлагаемого учебного материала.

При изучении проблемы взаимосвязи педагогического рисунка и понимания было выявлено, что педагогический рисунок представляет собой изображение как форму отображения действительности и общения педагога и учащегося, обладающую репрезентацией. Репрезентация на уроке при объяснении учебного материала осуществляется через дидактический диалог и позволяет учащемуся овладеть знаковой системой языка изобразительного искусства, и способствует постижению окружающего мира; развивает наблюдательность и зрительное восприятие, учит анализировать объекты действительности; воспитывает эмоциональное отношение к событиям жизни и искусству.

Детальное исследование проблемы взаимосвязи педагогического рисунка и понимания позволило определить особенности педагогического рисунка влияющие на осмысление учащимися учебных задач: когнитивную, логическую, лингвистическую и психологическую. Когнитивная особенность педагогического рисунка направлена на понимание учеником основ изобразительной грамоты. Она способствует увязыванию в сознании учащегося полученных ранее знаний с неизвестными. Логическая особенность помогает выстроить последовательное изложение содержания учебного материала. Лингвистическая особенность связана с пониманием преобразований структур языка изобразительного искусства от сложных суждений к более понятным. Поэтапный педагогический рисунок позволяет разделять обсуждаемое явление на части, делая его более доступным для обсуждения. Психологическая особенность подразумевает согласованность целей педагога и школьника, доброжелательность отношений между собеседниками и организацию индивидуальных стратегий понимания для соз-

дания возможности разрешения затруднительных для учащегося ситуаций в ходе создания учебного рисунка.

Анализ педагогического рисунка на занятиях изобразительной деятельностью привел к выводу о наличии у него следующих функций: логико-эстетической, диалоговой и временной. В таблице раскрывается своеобразие деятельности учителя и ученика в каждой из них.

Функции педагогического рисунка

Функции	Деятельность учителя	Деятельность ученика
Логико-эстетическая	Вербальное объяснение содержания учебного материала и невербальный показ приёмов создания изображения	Осмысление и эстетическое переживание содержания учебного материала
Диалоговая	Организация вербального и невербального общения в процессе создания педагогического рисунка	Участие в вербальном и невербальном общении в процессе создания педагогического рисунка
Временная	Регулирование темпа объяснения с использованием педагогического рисунка в зависимости от конкретной педагогической ситуации	Восприятие и наблюдение за ходом объяснения

Логико-эстетическая функция педагогического рисунка при объяснении учебного материала раскрывает последовательность выполнения изображения, особенности художественных материалов, приемы их использования при выполнении рисунка, выделяет те моменты объяснения создания рисунка, непонимание которых делает затрудняет изобразительную деятельность школьника.

Учебный материал, раскрываемый через изобразительную деятельность художника-педагога, осмысливается школьником и вызывает у него чувственные переживания, способствующие развитию заинтересованности и дальнейшей мотивации к созданию самостоятельного учебного рисунка. В результате применения педагогического рисунка у учащегося появляется понимание содержания учебного материала предмета, а эстетические переживания способствуют приобщению ребенка к роли художника-творца и сопричастности его миру искусства.

Диалоговая функция педагогического рисунка направлена на вовлечение учащихся в обсуждение изменений происходящих с изображением на доске. Развитие вербальной стороны дидактического диалога, позволяет выяснить глубину понимания учебного материала, возможные возникаю-

щие затруднения ученика, а также учитывать и развивать личностные качества каждого ребенка. Построение диалога как подводящего, так и побуждающего может развиваться в зависимости от личностных особенностей собеседников на занятии. Выстраиваемый педагогом диалог позволяет выявить возникающие затруднения учащихся в осмыслении и освоении графической грамоты и всего комплекса художественно-выразительных средств изобразительного искусства.

Временная функция педагогического рисунка тесным образом связана с дидактическими целями, задачами, формой и темпом занятия, которые непосредственно соотносятся с управлением учебно-познавательной деятельностью ребенка. При подготовке к занятию учителю важно спланировать этапы урока так, чтобы учащимся хватило времени для осмысления поставленной учебной задачи, понимания содержания материала, выполнения учебного рисунка и подведения итогов самостоятельной работы.

В исследовании приведены доказательства того, что педагогический рисунок обладает характерными особенностями графики как вида искусства и наглядного динамичного учебно-дидактического средства обучения школьников. Данное положение позволяет педагогу существенно расширить круг прилагаемых на занятиях художественных материалов и техник для выполнения учебных рисунков.

В главе 2 «Функции педагогического рисунка на уроках изобразительного искусства» рассматривается специфика функционирования педагогического рисунка при объяснении учебного материала.

В параграфе 2.1 «Логико-эстетическая функция педагогического рисунка» рассматриваются вопросы организации восприятия, узловые моменты содержания учебного материала и описывается сфера применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством.

В процессе применения педагогического рисунка в зависимости от задач урока выделяются те характеристики учебного материала, которые способствуют развитию эмоционально-образного и логического мышления. Организация плоскости изображения с пространственно-перспективными и свето-теневыми, цветовыми и колористическими отношениями способствует возникновению образа предмета в рисунке, восприятие которого требует логически последовательного изложения. Создаваемый рисунок должен выделять то, что осмысливает и использует учащийся при выполнении своего рисунка. Восприятие педагогического рисунка организуется с учетом специфики мыслительной деятельности и особенностей восприятия художественных произведений.

Анализ логико-эстетической функции педагогического рисунка при объяснении учебного материала позволил выделить узловые моменты содержания учебного материала. Приведенное описание их содержания учебного материала, распределено по направлениям и связывает воедино цели применения педагогического рисунка, учебные задачи и содержание учебного материала. В исследовании выделены следующие направления

содержания учебного материала представляемого на уроке посредством педагогического рисунка:

- композиционно-пространственное - выделяет пространственно-перспективные узловые моменты учебного материала;
- объемно-пространственное - представляет проблематику освещенности и пропорционального построения объектов и изображение человека;
- технико-технологическое - раскрывает особенности применения художественных материалов и инструментов.

Узловые моменты *композиционно-пространственного направления построения изображения* связаны с линейной и воздушной перспективой, угловым и фронтальным интерьером.

Узловые моменты *объемно-пространственного направления построения изображения* основываются на понятии формы и представляют пропорции, свет и тень и цвет объекта. Важным узловым моментом объяснения является обращение внимания ребенка на осмысление не только внешних очертаний предмета, но и понимание внутреннего строения.

Узловые моменты *технико-технологического направления* можно разделить на техники (акварель и цветной карандаш, акварель и фломастер, акварель и пастель, краска восковой мелок, по - сырому, по - сухому, монотипия, сухая кисть, набрызг, торцевание) и приемы выполнения работы (определенные движения кисти руки, высветление резинкой, интерференцию).

Педагогический рисунок является для учащегося значимым эмоционально-эстетическим объектом, создающим атмосферу эмоционального сопереживания и взаимопонимания на уроке, последствием воздействия которого будет личностный эмоциональный опыт учащегося и развитие нравственных качеств индивида.

Исследование дало возможность определить сферу применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством в зависимости от содержания учебного материала.

В неё входят группы задач, решаемые посредством педагогического рисунка, и узловые моменты, раскрывающие содержания учебного материала в процессе объяснения:

- композиционно-пространственные задачи направлены на раскрытие узловых моментов создания линейной и воздушной перспективы, фронтального и углового интерьера,
- объемно-пространственные задачи направлены на раскрытие узловых моментов создания формы, пропорциональных особенностей объектов и светотени, передачи цвета в изображении,
- технико-технологические задачи направлены на раскрытие узловых моментов создания технической стороны выполнения работы и приемов выполнения работы.

В параграфе 2.2 «Диалоговая и временная функции педагогического рисунка» раскрываются особенности развития дидактического диалога

между художником-педагогом и учащимися и временные качества создаваемого изображения.

Диалоговая функция рассматривалась с двух сторон.

Одна сторона диалоговой функции сориентирована на интерпретацию создаваемого рисунка. Интерпретация изображения через побуждающий диалог позволяет моделировать учебную проблемную ситуацию, при прохождении каждой фазы которой школьник совершает самостоятельное открытие нового знания и может применить его в собственной работе. Интерпретация происходит посредством побуждающего и подводящего диалогов. Побуждающий диалог представляет собой отдельные вопросы и побудительные предложения, подталкивающие мысль ученика. Он позволяет создать педагогическую ситуацию, когда в эмоциональных переживаниях учащегося возникает чувство риска и у педагога имеется возможность выслушать неожиданные, незапланированные ответы учеников.

Подводящий диалог состоит из посильных для учащегося вопросов и заданий, приводящих к открытию знания. Он отличается жестким, пошаговым ведением мысли ученика. Это позволяет выстроить логическую последовательность осмысления учебных изобразительных задач.

Другая сторона диалоговой функции представлена рассмотрением применения иллюстративных жестов, как дополнения к словесному разъяснению содержания учебного материала, а также в самостоятельной составляющей разъяснения. При использовании педагогического рисунка значимым является тот факт, что жест, показывающий приемы работы художественным инструментом, может быть употреблён без речевого сопровождения. Жестами показывается положение художественного материала или инструмента в руке и по отношению к изобразительной поверхности. Выполняются движения кистью руки при выполнении характерных приёмов работы кистью и всей рукой при объяснении объёмно-пространственных заданий на большом пространстве доски; движения пальцев, при нанесении штриховых линий и прием интерференции; положение тела по отношению к изображению и метод визирования. Приведенные аргументы позволяют утверждать, что педагогический рисунок можно отнести к невербальным средствам общения художника-педагога и школьника.

Тесная взаимосвязь педагогического рисунка и дидактического диалога в повседневной практике школьного учителя говорит о необходимости серьёзной специфической подготовки в высшей школе будущего педагога, без которой затруднительно эффективное использование педагогического рисунка на уроках. Можно выделить три основных компонента, входящие в подготовку художника-педагога: художественная подготовка будущего педагога изобразительного искусства, направленная на достижение свободного использования в ходе урока законов изображения, особенностей использования художественных материалов, владение различными техниками создания изображений, позволяет учителю подобрать в ходе объяснения удобный и понятный для ученика способ создания изображе-

ния; методическая подготовка студента позволяет организовать эффективное наблюдение и порядок интерпретации педагогического рисунка с учетом личностных затруднений учащегося в складывающихся индивидуальных педагогических ситуациях; психолого-педагогическая подготовка художника-педагога направлена на развитие умения анализировать возникающие педагогические ситуации и межличностные отношения с учениками при создании изображения и его трактовке.

Распределение времени на занятии изобразительным искусством происходит в зависимости от видов деятельности, которые учащимся предстоит выполнить на уроке, формы организации деятельности школьников. Применение педагогического рисунка в сочетании с дидактическим диалогом позволяет тщательно объяснить учебный материал. Результатом этого является осмысление учебной задачи и создание атмосферы сопричастности школьника к творческой деятельности художника, а также возможность сократить потери времени при создании учебной работы ребенком.

В главе 3 «Опытно-экспериментальное исследование применения педагогического рисунка в практике обучения изобразительной деятельности школьников» теоретически обоснована методика проведения экспериментальной работы и проанализированы её результаты. Представлены методические рекомендации применения педагогического рисунка на уроке в общеобразовательной школе.

В параграфе 3.1 «Организация экспериментальной работы и анализ результатов эксперимента» описываются констатирующий и формирующий этапы эксперименты.

Констатирующий эксперимент был направлен на выявление типичных затруднений школьников в изобразительной деятельности, состоял из двух частей: первая часть - с 2000 по 2005 годы; вторая часть - с 2000 по 2007 годы в ГОУ №№ 82, 56, 86 Санкт-Петербурга. Участниками эксперимента стали учащиеся пятых классов, всего 1140 человек. Было обследовано 46 классов, средний количественный состав класса 25 человек.

Анализ данных эксперимента позволил выявить затруднения учащихся при выполнении учебных заданий. Они встречаются в учебных рисунках с различной частотой, их можно расположить в порядке убывания: трудности в передаче пространства цветом, пропуск узловых моментов изображения, нарушения пропорционального изображения человека, композиционные затруднения, сложности в передаче освещенности предметов в композиции, технико-технологические затруднения, затрудненность соотношения размеров листа бумаги с изображаемыми объектами, трудности восприятия и анализа формы предметов.

При проведении математических расчетов итогов эксперимента было затруднительно четко отделить одно затруднение от другого. Приоритет при подсчете отдавался наиболее часто задаваемым вопросам и погрешностям изображения. Полученные сведения позволяют говорить о невозможности строгого более детального группирования затруднений школьников.

В то же время, результаты исследования указывают на взаимозависимость возникающих затруднений при выполнении рисунка и психолого-эмоциональных качеств личности ребенка; а также характера и качества формирования каналов восприятия. Эти характеристики влияют на быстроту принятия решения, качество проведения самостоятельного анализа предлагаемого учебного материала и выполнение задания. Вследствие чего удалось выявить четыре группы взаимозависимости возникающих затруднений и психолого-эмоциональных особенностей учащихся.

К 1-й группе можно отнести учащихся испытывающих затруднения в передаче пространства цветом. Учащиеся этой группы характеризуются преобладанием рационального начала над эмоционально-чувственной сферой. Поэтому при работе с ними необходимо акцентировать внимание на логике построения и организации учебного рисунка.

Ко 2-й группе можно отнести школьников, испытывающих затруднения в последовательности выполнения задания. Для них характерно спонтанное эмоциональное отношение к работе. Поэтому преподаватель должен опираться на присущее этим учащимся хорошее чувство художественной формы и акцентировать свое внимание преимущественно на эстетической стороне задания.

К 3-й группе можно отнести учащихся с недостаточной способностью видеть пропорции и правильно передавать их в рисунке. Работа с этими детьми должна строиться с использованием логически выстроенного объяснения и наглядного показа схем пропорционального построения предметов изображения.

В 4-ю группу могут быть объединены школьники, затрудняющиеся анализировать появляющиеся у них затруднения. Работа с ними требует развития диалоговых форм пояснения учебного материала.

Формирующий эксперимент был направлен на выявление особенностей применения педагогического рисунка в процессе обучения изобразительному искусству школьников, проведен в ГОУ лицей № 82 Санкт-Петербурга в течение 2008-2009 учебного года. В эксперименте участвовало в экспериментальной группе 21 человек, в контрольной группе 19 человек. Возраст учащихся включенных в процесс исследования колебался с 10 до 12 лет.

В экспериментальной группе предъявление заданий происходило с применением педагогического рисунка, представляющего непосредственное восприятие и объяснения учебного материала с точки зрения выделения узловых моментов и эстетических характеристик изображения, что соответствует логико-эстетической функции. Во время объяснения выполнялся педагогический рисунок на доске. Продумывался темп проведения занятия и время, затрачиваемое на создание педагогического рисунка, представляющее временную функцию педагогического рисунка. Разрабатывалось два варианта дидактического диалога - подводящий и побуждающий - в качестве организации обратной связи. Для индивидуальной работы в экспериментальной группе использовался педагогический рисунок,

выполняемый с выраженной диалоговой функцией педагогического рисунка при объяснении учебного материала.

В контрольной группе педагогический рисунок применялся в случае крайней необходимости, эпизодически, носил схематичный характер, выполнялся без выделения узловых моментов объяснения. Объяснение педагога носило монологический характер.

Обобщение результатов формирующего эксперимента, подтверждает что, применение педагогического рисунка в процессе обучения изобразительному искусству школьников возрастает в сочетании особенностей, заключающихся:

- в выделении узловых моментов создания изображения в ходе проведения объяснения, направленных на развитие глубины непосредственного восприятия, анализа и понимания учащимися приемов изображения объемно-пространственной среды на плоскости и других особенностей изобразительной деятельности;
- в сочетании создаваемого изображения с доступным для конкретного класса дидактическим диалогом, учитывающим возрастные и индивидуальные особенности личности школьника и включающие его в структуру учебного диалога на вербальном и на невербальном уровне, что позволяет учащимся преодолеть конкретные затруднения в изобразительной деятельности;
- в выборе оптимального темпа выполнения педагогического рисунка и времени, отведенного ему на занятии, являющихся результатом особого вида методической деятельности художника-педагога.

Результаты проведенного исследования показали, что процесс понимания содержания учебного материала происходит лучше, если объяснение сочетается с педагогическим рисунком, а содержание изображения, получаемого в ходе объяснения, имеет композиционно-пространственное, объемно-пространственное, технико-технологическое структурирование.

Параграф 3.2 «Методические рекомендации использования педагогического рисунка в практике обучения школьников изобразительному искусству» обращает внимание художника-педагога на возможность проведения объяснения в комплексном соединении педагогического рисунка с дидактическим диалогом.

Определены условия использования педагогического рисунка на занятии: развитие продуманного постоянного дидактического диалога, совпадение материала, которым делается педагогический рисунок с материалом, используемым учащимся, алгоритмизация движений кисти руки, избежание шаблонных рисунков, своевременное его окончание и предоставление учащимся возможности самостоятельной художественной деятельности.

Методические рекомендации применения педагогического рисунка на занятии изобразительной деятельностью разделены на следующие разделы: композиционно-пространственный; объемно-пространственный; технико-технологический.

Разделы знакомят с особенностями организации восприятия педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством, акцентировано внимание на узловых моментах объяснения. Приведены примеры по организации дидактического диалога при использовании педагогического рисунка, позволяющего в ряде случаев организовать процесс обучения через создание проблемной, исследовательской или игровой ситуации.

Композиционно-пространственное и объемно-пространственное направления методических рекомендаций описывают наиболее сложные с точки зрения объяснения и применения педагогического рисунка узловые моменты содержания учебного материала. Представлены примеры наиболее простых изображений для педагогического рисунка, позволяющих выполнять показ и излагать материал с помощью рисунка.

Технико-технологическое направление акцентирует внимание на некоторой алгоритмизации действий педагога и учащегося для успешной учебной деятельности ученика. Упорядоченность выполнения изображения с использованием различных художественных материалов, позволяет предоставить возможность любому учащемуся самостоятельно уверенно использовать его в творчестве, а также использовать новые художественные материалы и инструменты. Выполнение педагогического рисунка, связанного с демонстрацией приемов выполнения работы, должно сопровождаться постоянным проговариванием выполняемых действий. Действие должно быть понятно: положение художественного инструмента, направление его движения по поверхности листа бумаги, затруднения учащегося необходимо обратить внимание.

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются перспективы дальнейшей работы по оптимизации применения педагогического рисунка в процессе обучения изобразительному искусству школьников.

Выводы:

1. В исследовании акцентировано внимание на том, что педагогический рисунок влияет на процесс осмысления школьниками приёмов создания изображения. Внесено уточнение в его определение, которое выделяет герменевтическую направленность педагогического рисунка как специфического средства обучения изобразительному искусству школьников.
2. Выявлены особенности педагогического рисунка, влияющие на осмысление учащимися учебных задач в образовательном процессе. Когнитивная особенность основана на познании основ изобразительной грамоты. Логическая особенность представляет создание последовательности изложения информации. Лингвистическая особенность организует преобразование структур изобразительного языка искусства от сложных к простым формам. Психологическая особенность подразумевает создание индивидуальных стратегий понимания для решения сложных в психологическом отношении ситуаций.
3. Выявлены логико-эстетическая, диалоговая и временная функции педагогического рисунка, способствующие осмыслению учебного материала школьниками. Логико-эстетическая функция педагогического ри-

сунка определяет последовательность изложения материала, акцентирует характерные «узловые моменты» объяснения, способствует развитию эстетических переживаний у школьника и дальнейшей мотивации учащегося к созданию изображения. Диалоговая функция педагогического рисунка способствует выявлению ситуаций, связанных с непониманием ребенком предлагаемого материала и коррекции индивидуальных затруднений школьника в изобразительной деятельности. Временная функция позволяет рассматривать педагогический рисунок как процесс, изменяющий состояние объекта во времени, в ходе объяснения для достижения результата понимания содержания учебного материала. Она связана с дидактическими целями и задачами занятия, регулируется выбором формы и темпа урока, методов и приёмов активизации деятельности учащихся, способствует развитию процесса восприятия и наблюдения.

4. Определена сфера применения педагогического рисунка на занятиях изобразительным искусством. Она обусловливается группами учебных задач, решаемые посредством педагогического рисунка, и узловые моменты содержания учебного материала предмета «Изобразительное искусство».

5. Доказана возможность применения педагогического рисунка в качестве средства коррекции затруднений школьников, возникающих при выполнении учебного задания.

6. Проведенный эксперимент позволил выявить и структурировать:

- типичные затруднения, возникающие в изобразительной деятельности школьника;
- взаимозависимость появляющихся затруднений и психолого-эмоциональных качеств личности обучающегося.

Полученные экспериментальные данные помогут художнику-педагогу создавать индивидуальные программы объяснения с учетом возрастных и личностных способностей конкретного школьника.

7. Разработан комплекс методических рекомендаций, направленный на оптимизацию применения педагогического рисунка при обучении изобразительному искусству школьников в общеобразовательной школе. Он имеет композиционно-пространственный; объёмно-пространственный и технико-технологический разделы. Предлагает варианты побуждающего и подводящего дидактического диалога, способствующего развитию осмысления приёмов создания изображения и мотивации школьника к самостоятельному художественному творчеству, развитию его художественных способностей.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1. Лукк Н.П. К определению понятия «педагогический рисунок» // Традиции художественной школы и педагогики искусства: вып. № VIII: Сборник научных трудов / Рос. Гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена; / Под ред. Н.Н. Громова. — СПб, 2008. — с. 17— 23. — 0,4 п. л.

2. Лукк Н.П. Педагогический рисунок в практике обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе //Современные проблемы художественно-педагогического образования Болонский процесс и сохранение традиций в художественно-педагогическом образовании. Вып. 2: /Материалы всероссийской научно-практической конференции Сборник научных трудов. /Под ред. В.А. Кузмичева, Е.Н. Соколовой. — СПб.: Ризограф НОУ «Экспресс», 2008. — с. 280 — 284. — 0,25 п. л.
3. Лукк Н.П. Педагогический рисунок: сохранение традиций // Традиции художественной школы и педагогики искусства: вып. № X: Сборник научных трудов / Рос. Гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена; / Под ред. Н.Н. Громова. — СПб, 2008. — с. 5 — 9. — 0,25 п. л.
4. Лукк Н.П. Герменевтические аспекты педагогического рисунка //Искусство и диалог культур: II международная научно-практическая конференция. Вып. 2.: Сборник научных трудов/ под ред. П.А. Кудина. — СПб.: НОУ «Экспресс», 2008. — с. 48 — 53. — 0,3 п. л.
5. Лукк Н.П. Особенности восприятия педагогического рисунка школьниками в процессе изобразительной деятельности // Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. Вып. 1 ч. 2: Сборник статей по материалам научно-практической конференции /Под ред. Э.В. Махровой, СВ. Анчукова, А.В. Ивановой— СПб.: НОУ «Экспресс», 2009. — с. 109 — 117 — 0,5 п. л.
6. Лукк Н.П. Взаимосвязь педагогического рисунка и дидактического диалога в практике художника-педагога // Искусство и диалог культур: III международная научно-практическая конференция. Вып. 3.: Сборник научных трудов/ под ред. С. В. Анчукова — СПб.: НОУ «Экспресс», 2009. — с. 101 — 105. — 0,3 п. л.
7. Лукк Н.П. Педагогический рисунок: тенденции развития в современном российском художественном образовании // Современные проблемы художественно-педагогического образования. Вып. 3: Российские художественно-педагогические школы в истории и современности. Сборник научных трудов. /Под ред. В.А. Кузмичева, Э.В. Махровой, Е.Н. Соколовой. — СПб.: Ризограф НОУ «Экспресс», 2010. — с. 98 — 100. — 0,25 п. л.
8. Лукк Н.П. Педагогический рисунок: обращение к ребенку // Проблемы искусства в ХХТ веке: задача школы Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции /Под научн. ред. О.Б. Островского. — СПб.: Полторак, 2010. — с. 224 — 230. — 0,31 п. л.
9. Лукк Н.П. К определению понятия «педагогический рисунок» // Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. Сборник статей по материалам научно-практической конференции Вып. 2 /Под ред. Э.В. Махровой, А.В. Ивановой, Е.М. Коляда — СПб.: НОУ «Экспресс», 2011 (февраль). — с. 269 — 271 с. — 0,19 п.л.
10. Лукк Н.П. Методический потенциал педагогического рисунка в обучении изобразительному искусству школьников // Научные проблемы гуманитарных исследований — № 5 — Пятигорск, 2010. — с. 176 —181,—0,31 п. л.

Подписано в печать 25.10. 2011 г. Формат 60×84 1\16
Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 1,5 усл. печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 210.

Типография РГПУ им. А. И. Герцена
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48