

УДК 372.87

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКОМУ ИСКУССТВУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Полынская И.Н., Стасhevская Л.Е.

ФГБОУ ВО «Нижеvнeвартoвский государственный университет», Нижеvнeвартoвск,
e-mail: julka-nv@mail.ru, audreyhepburn1929@mail.ru

В статье рассматривается проблема обучения школьников художественно-оформительскому искусству на занятиях изобразительным искусством в общеобразовательной школе. Целью исследования является научно-теоретическое обоснование и педагогическое исследование проверки разработанных нами методических рекомендаций, способствующих эффективному обучению школьников художественно-оформительскому искусству. Задачи: выявить содержательные, психолого-педагогические и технологические аспекты обучения основам художественно-оформительского искусства учащихся общеобразовательной школы; проанализировать научно-теоретические труды по методике обучения художественному оформлению, дизайну; разработать критерии оценивания работ учащихся по основам художественно-оформительского искусства; разработать и экспериментально проверить методические рекомендации, направленные на обучение школьников основам художественного оформления в процессе обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. Гипотеза заключается в предположении, что обучение школьников основам художественно-оформительского искусства на уроках ИЗО будет более эффективно, если будут предложены универсальные методические рекомендации, включающие в себя различные задания и темы уроков, реализованные посредством поэтапного решения учебных задач; использованы научные дидактические принципы обучения; средства и формы обучения. Методы исследования: изучение и анализ научной и специальной литературы; наблюдение за процессом выполнения заданий и тем уроков; анализ художественно-оформительских работ школьников; педагогический эксперимент, включающий мониторинг. В статье дается анализ выразительных средств художественно-оформительского искусства. Подчеркивается важность освоения школьниками основ оформительского искусства на занятиях ИЗО.

Ключевые слова: художественно-оформительское искусство, дизайн, обучение, школьники, выразительные средства, уроки изобразительного искусства, методические рекомендации, дидактические принципы

TEACHING ART AND DESIGN ART TO SCHOOLCHILDREN IN A SECONDARY SCHOOL

Polynskaya I.N., Stashevskaya L.E.

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
e-mail: julka-nv@mail.ru, audreyhepburn1929@mail.ru

The article deals with the problem of teaching art and design art to schoolchildren in the visual arts classes at a secondary school. The purpose of the study is a scientific and theoretical substantiation and pedagogical study of the verification of the methodological recommendations developed by us that contribute to the effective teaching of art and design art to schoolchildren. Objectives: to identify the content, psychological, pedagogical and technological aspects of teaching the basics of artistic and design art to students of secondary schools; to analyze scientific and theoretical works on the methodology of teaching artistic design, design; to develop criteria for evaluating students' works on the basics of artistic design; to develop and experimentally test methodological recommendations aimed at teaching students the basics of artistic design in the process of teaching fine art in a secondary school. The hypothesis is based on the assumption that teaching students the basics of art and design art in art classes will be more effective if universal methodological recommendations are proposed, including various tasks and lesson topics implemented through a step-by-step solution of educational tasks; scientific didactic principles of teaching are used; means and forms of teaching. Research methods: study and analysis of scientific and specialized literature; observation of the process of completing assignments and lesson topics; analysis of artistic and design works of schoolchildren; a pedagogical experiment involving monitoring. The article analyzes the expressive means of artistic and decorative art. The importance of mastering the basics of design art by schoolchildren in the art classes is emphasized.

Keywords: decorative art, design, education, schoolchildren, fine art lessons, methodological recommendations, expressive means, didactic principles

На сегодняшний день обучение дизайну и такому его разделу, как художественно-оформительское искусство, осуществляется в основном в вузах, учреждениях дополнительного образования, реже в общеобразовательных школах. Если в системе дополнительного образования учащиеся получают знания и умения в области дизайна и художественного оформления, в основном в графической, конструктивно-технологической

деятельности, то в общеобразовательной школе предлагается вынос обучения оформительскому искусству в кружки или в дизайн-студии. На уроках изобразительного искусства достаточно поверхностно изучаются вопросы дизайна и художественно-оформительского искусства.

Обучение художественно-оформительскому искусству в общеобразовательной школе дает прекрасную возможность объ-

единения образования с жизнью, представления идеальной картины мира в понимании школьника, связи всех изучаемых предметов в школе и определения важности многогранного образования как обязательного условия формирования и развития способностей, продуктивного творчества, которое может быть применимо в повседневной жизни. Комплексный подход к решению проблем развивающего обучения на уроках изобразительного искусства необходим как одно из важнейших условий гармонического развития интеллектуальных, духовных и эстетических возможностей школьников. В этой связи необходимо использовать большие учебно-воспитательные возможности изучения школьниками основ художественно-оформительского искусства и дизайна. «Изобразительное искусство в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства» [1, с. 6].

Педагог изобразительного искусства имеет колоссальные возможности многогранной учебно-воспитательной работы с учащимися в школе, в том числе в области художественно-оформительского искусства. Создание школьниками под руководством учителя художественных композиций для праздничного оформления интерьеров классов, коридоров, столовой, актового зала и т.п. во многом решает задачу организации как коллективной, так и индивидуальной деятельности, а также способствует формированию творческой активности школьников. Кроме того, занятия художественным оформлением содействуют учащимся овладеть мастерством в области изобразительной и декоративной деятельности, различными видами графической и дизайнерской работы.

Существенную значимость для нашего эксперимента имеют научные труды таких ученых, как Ш. Адамс, С.Н. Белова, В.Л. Глазычев, А.Д. Каргашева, Н.Л. Кузвесова, И.А. Львова, Л.Р. Маилян, О.И. Олонцев, Е.Э. Павловская, М.В. Панкина и др.

Актуальность реализации приоритетных направлений в образовании обусловлена спецификой современных требований ФГОС, направленных на воспитание и формирование деятельной творческой личности, характеризующейся духовно-нравственным и мировоззренческим самосознанием, способной к созиданию и творческой самореализации в новом социокультурном пространстве.

Занятия оформительским искусством по созданию художественно-эстетической

среды формируют эстетический вкус у школьников, повышают уровень художественных знаний и умений, учат понимать и ценить произведения искусства, воспитывают любовь и уважение к труду, помогают преодолевать трудности. Художественно-оформительские работы развивают у школьников чувство понимания и эстетического восприятия предметно-пространственной среды, формируют активную жизненную позицию. Ученик «...должен овладеть определенными творческими навыками, знать ряд особенностей профессии художника-оформителя и уметь выполнять на практике поэтапное создание художественно-оформительских работ» [2, с. 413].

Проблема обучения школьников основам художественно-оформительского искусства находит свое отражение и расширение связей «человек – среда» во всех направлениях, представляет большие трудности, в том числе и художественно-эстетической организации среды, как одной из составляющих учебно-воспитательного процесса.

Целью исследования является научно-теоретическое обоснование и педагогическое исследование проверки разработанных нами методических рекомендаций, способствующих эффективному обучению школьников художественно-оформительскому искусству.

Задачи, которые ставились и решались в процессе исследования:

- выявить содержательные, психолого-педагогические и технологические аспекты обучения основам художественно-оформительского искусства учащихся общеобразовательной школы;

- проанализировать научно-теоретические труды по методике обучения художественному оформлению, дизайну;

- разработать критерии оценивания работ учащихся по основам художественно-оформительского искусства;

- разработать и экспериментально проверить методические рекомендации, направленные на обучение школьников основам художественного оформления в процессе обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе.

Материалы и методы исследования

Художественно-оформительское искусство – это раздел графического дизайна, что является средством визуальной коммуникации, предназначенной для передачи определенной информации, выражения идей, смыслов и ценностей через образы, шрифты, изображения, текста и графики. К выразительным средствам оформительского ис-

куства можно отнести художественно-образные и условно-символические способы графического изображения конкретных понятий, значений, определений, объектов и других визуальных формирований. «Соответствующую эмоциональную и эстетическую оценку дает ассоциативно-образное визуальное сообщение о важнейших чертах и особенностях изображаемых объектов, воплощенных определенным образом» [3]. Ведущую роль в художественно-оформительских работах играет стилизация. Стилизация – это упрощенные изображения каких-либо форм, объектов, предметов с помощью условных приемов и способов. В основе этих способов – штрих, пятно, линия. Точность, лаконичность – специфическая черта стилизованного рисунка. Для стилизации изображения важно уметь выделять основное и характерное для объекта или предмета. Ими могут быть объем отображаемого предмета, пластичность линии и формы. Только при помощи таких средств выразительности, как линия, точка и пятно, можно добиться таких необходимых для графического дизайна качеств, как лаконичность и простота формы. «Знание и грамотное применение графических средств выразительности (точка, линия, пятно, штрих) позволяет выполнить стилизованный эскиз, показать в графике текстуру и фактуру материала» [4, с. 225].

Обучение школьников художественно-оформительскому искусству должно опираться на достоверные знания, основанные на научных данных. В свою очередь, все, что изучают школьники, должно быть подкреплено визуальным восприятием, что требует от нас постоянного обращения к самим вещам и явлениям как источнику познания.

Истина знаний обучающихся обосновывается на практике. В процессе обучения педагог направляет ученика по пути постепенного усложнения приемов и способов освоения знаний и умений, от простейших навыков к более сложным методам работы.

Значительная роль в формировании представления о знаниях в области оформительского искусства и дизайна отводится насмотренности. «Кроме того, развить насмотренность позволит выполнение краткосрочных набросков, эскизов и этюдов. Изображение и наблюдение действительности поможет художнику создавать новые художественные образы» [5, с. 624]. Не что иное, как насмотренность, позволяет приобрести и аккумулировать визуальный опыт, который мы получаем в результате просмотра, сравнения, анализа и сопоставления большого количества работ и произведений искусства в том числе. «Расширяет

возможности наглядного метода обучения внедрение в учебный процесс современных технических средств (телевидение, компьютер, интерактивные доски и т.д.)» [6, с. 146].

При обучении различным видам художественно-оформительских работ у школьников развиваются знания о художественно-эстетических традициях дизайна, а также формируются понятия визуально-эстетической действительности восприятия средствами изобразительной деятельности на гармоничном единстве знакового (символического) и изобразительного (эмоционально-образного) подхода. «Смыслообразующим фактором выступает художественно-образное начало, именно оно является катализатором целостности и системности обеспечения синтеза всех составляющих художественного и технического творчества в дизайне» [7, с. 25].

Прежде всего, было принято решение сделать выбор в процессе обучения школьников художественному оформлению на разработку таких материалов, как разработка объявления для школьных мероприятий, афиш различных школьных событий, кабинетных табличек, пригласительных билетов к праздникам. Следующим этапом в обучении данному виду работы мы отобрали изготовление эскизов плакатов на тему «Зеленая планета», графические заставки к тексту из литературных произведений, стихам, оформление информационных стендов, шаблонов к расписанию уроков, классных уголков, разработка школьного логотипа (эмблемы класса). Делались специальные упражнения по шрифтам и шрифтовым композициям, каллиграфии и эскизам букв. Данные задания и упражнения наиболее доступные в понимании школьников, которые помогают формировать графические навыки. «Графический навык – определенные отработанные положения и движения пишущей и рисующей руки, основанные на знаниях и умениях профессиональных дисциплин и позволяющие изображать эскизы, чертежи, рисунки и т.д.» [8, с. 137].

В процессе изучения и анализа теоретических материалов для реализации цели исследования были установлены основные направления и актуальные предпочтения в графической стилизации при разработке эскизов художественно-оформительских и дизайнерских работ для осуществления образовательного процесса в школе.

Оценивание работ учащихся опирается не только на результатах успеваемости, но и на исследовании развития их аналитического мышления, способности проводить самоанализ этапов работы и умения справляться с поставленными задачами.

Таблица 1

Диагностика результатов работ школьников по художественно-оформительскому искусству проверочного этапа педагогического исследования

Показатели	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Выразительность применения средств графического дизайна, (пластика линии, баланс линейных элементов, пятна, точки, и т.д.)	Однообразие линий и пятен, неоправданное их применение, отсутствие пластики в применяемых средствах	Перенасыщение однообразием линий и пятен отдельных участков композиции	Выразительность применения средств графического дизайна на высоком уровне. Стройность, пластичность линии, формы и пятна
2. Использование различных способов визуализации смысла в графическом дизайне	Изображение практически не отличается от реального образа	Допущены незначительные ошибки при графической визуализации и трансформации силуэта и формы	Применены различные способы визуализации: информативный ракурс, трансформация объектов, гипербололизация, стилизация, обобщение, лаконичность, характерность, упрощенность
3. Согласованность цветового решения (наличие цветовой гармонии и тонального решения)	Низкий уровень выполнения требований, допущены ошибки в применении цветовой гаммы. Отсутствие знаний ключевых понятий цветоведения из области основ цвета и его зрительного восприятия	Уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в применении цветовой гаммы	Наличие согласованной цветовой гаммы, все объекты связаны между собой. Знание ключевых понятий цветоведения из области основ цвета и его зрительного восприятия
4. Исполнение в материале (аккуратность, завершенность)	Навыки работы с графическими материалами развиты слабо, работа не аккуратна, не завершена	Владеет графическими навыками на высоком уровне, работа выполнена аккуратно, завершена	Владеет графическими навыками на высоком уровне, работа выполнена аккуратно, завершена

В табл. 1 «Диагностика результатов работ школьников по художественно-оформительскому искусству проверочного этапа педагогического исследования» представлены критерии оценки работ обучающихся художественно-оформительских работ на уроках изобразительного искусства.

На основе подробного изучения существующих исследований возрастает возможность определения ряда критериев, позволяющих наиболее объективно оценить работы учащихся по уровню их дизайнерских умений, что способствует определению уровня развития их образования. Динамический эффект применения методических рекомендаций оценивался с помощью критерия Фишера – F, метода статистического математического анализа для сопоставления всех этапов педагогического исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

Задание для школьников проверочного этапа педагогического исследования преследовало цель разработать эскиз эмблемы класса, в котором они учатся. Для разработ-

ки эскиза эмблемы класса важно обратиться к классическим знакам, так как они являются самыми популярными видами визуальных знаков. При их создании дизайнеры и художники используют многочисленное количество различных версий. В большинстве случаев эмблемы выглядят лаконично и информативно. Именно эти особенности следует учесть при разработке эмблемы класса, так как его отличительными чертами должны быть простота и понятность. Ко всему этому необходимо объяснить школьникам, что эскиз эмблемы класса не должен содержать вычурных, пестрых или причудливых элементов. Главной целью в разработке эскиза эмблемы класса и ее стилизации является отражение уникальности и оригинальности изображения, отражающего своеобразие класса в котором учатся школьники. В эксперименте принимали участие учащиеся 6–7 классов общеобразовательной школы № 31 г. Нижневартовска. В табл. 2 представлены результаты диагностики работ школьников по художественно-оформительскому искусству проверочного этапа педагогического исследования.

Таблица 2

Диагностика результатов работ школьников по художественно-оформительскому искусству проверочного этапа педагогического исследования

Признаки	6 класс			7 класс		
	НП	СП	ВП	НП	СП	ВП
1. Выразительность применения средств графического дизайна (пластика линии, баланс линейных элементов, пятна, точки и т.д.)	79%	18%	3%	74%	22%	4%
2. Использование различных способов визуализации смысла в графическом дизайне	76%	20%	4%	74%	21%	5%
3. Согласованность цветового решения (наличие цветовой гармонии и тонального решения)	63%	27%	10%	59%	29%	12%
4. Исполнение в материале (аккуратность, завершенность)	65%	25%	10%	64%	25%	11%

НП – низкий показатель;
СП – средний показатель;
ВП – высокий показатель.

Представленные в табл. 2 показатели демонстрируют, что по группе признаков 1 – «Выразительность применения средств графического дизайна (пластика линии, баланс линейных элементов, пятна, точки и т.д.)» в 6 классе низкий показатель составил 79%, средний показатель – 18%, высокий показатель – всего 3%. В 7 классе показатели признаков выразительности применения средств графического дизайна (пластика линии, баланс линейных элементов, пятна, точки и т.д.) также невысокие: низкий показатель составил 74%, средний показатель – 22%, низкий – 4%. Подобные показатели наблюдаются по всем признакам результатов работ школьников.

Анализ проверочного этапа педагогического исследования обосновал гипотезу, что преобладающие сложности при разработке эскиза эмблемы класса возникают у школьников 6–7 классов из-за отсутствия умений убедительно выражать замысел визуальной коммуникации, предназначенной для передачи определенной информации, выражению идей, смыслов, не отвечающей эстетическим требованиям. Эскизы эмблемы класса, созданные учащимися, имеют низкий уровень оригинальности, присутствует заметное копирование уже существующих работ. В процессе формирующего этапа педагогического исследования особое внимание уделялось на развитие способностей у школьников представлению нового графического изображения применительно к конкретному виду визуальной коммуникации и формированию моторики рук по его практическому осуществлению. Воплощение концепции графического замысла будущей работы требует весьма высокого уровня воображения и фантазии для реше-

ния эскиза художественно-оформительской работы в определенном художественном материале. «В данном случае необходимо уделять внимание развитию у обучающихся умений и навыков, связанных с использованием выразительных изобразительных средств и техник» [9, с. 234].

Были проведены специальные задания и выполненные учениками работы по составлению эскизов вариантов пригласительных билетов к празднику «Осенний бал», плакатов на тему «Зеленая планета», графических заставок к литературным текстам, поэтическим строкам, шаблонов к расписанию уроков, классных уголков, объявлений школьных событий, афиш мероприятий, шрифтов и букв. Всего заданий 12 с различными упражнениями и краткосрочными зарисовками. Для того чтобы вышеуказанные виды оформительских работ не выбивались из общей картины, а гармонично сочетались, например, с эмблемой класса, настоятельно рекомендуется выполнить их элементы в идентичной стилистике. На рисунке представлены некоторые виды работ учащихся 6–7 классов по художественно-оформительскому искусству.

Анализ работ учащихся формирующего эксперимента представлен в табл. 3 «Диагностика результатов работ школьников по графическому дизайну формирующего этапа педагогического исследования». По результату оценивания работ школьников по разработанным нами критериям и признакам показатели оказались значительно выше проверочного этапа педагогического исследования. В табл. 3 представлены результаты диагностики работ школьников по художественно-оформительскому искусству формирующего этапа педагогического исследования.

Эмблема класса. Катя В. (6 кл.)

Ильнур М. (6 кл.)

Пригласительный билет. Настя Д. (7 кл.)

Буквица. Оля К. (6 кл.)

Плакат. Кира В. (7 кл.)

Шаблон расписания уроков. Элина М. (6 кл.)

Работы учащихся 6–7 классов по художественно-оформительскому искусству

Таблица 3

Диагностика результатов работ школьников по художественно-оформительскому искусству формирующего этапа педагогического исследования

Признаки Показатели	6 класс			7 класс		
	НП	СП	ВП	НП	СП	ВП
1. Выразительность применения средств графического дизайна (пластика линии, баланс линейных элементов, пятна, точки и т.д.)	50%	39%	11%	47%	41%	12%
2. Использование различных способов визуализации смысла в графическом дизайне	44%	44%	12%	43%	43%	14%
3. Согласованность цветового решения (наличие цветовой гармонии и тонального решения)	34%	40%	26%	29%	43%	28%
4. Исполнение в материале (аккуратность, завершенность)	35%	43%	22%	30%	46%	24%

НП – низкий показатель;
СП – средний показатель;
ВП – высокий показатель.

Сравнивая показатели табл. 2 и 3, можно увидеть значительную разницу. Так, например, выразительность применения средств графического дизайна (пластика линии, баланс линейных элементов, пятна, точки и т.д.) в 6 классе низкий показатель

составил 50%, что на 29% меньше по сравнению с проверочным этапом педагогического исследования. Средний показатель этого же признака составил 39%, высокий показатель – 11%. Такая же динамика и в 7 классе.

Заключение

Сравнивая результаты всех этапов педагогического исследования, нам удалось выявить эффективное влияние разработанных нами методических рекомендаций на качество обучения школьников художественно-оформительскому искусству на уроках изобразительного искусства в школе. Были использованы современные инновационные методы и приемы в обучении графическому дизайну. «Современные методы обучения дают возможность применять как традиционные, так и инновационные формы обучения» [10, с. 254]. Рабочая гипотеза теоретически обоснована и практически доказана в ходе педагогического эксперимента. В результате проведенного педагогического исследования была решена проблема обучения школьников художественно-оформительскому искусству и дизайну, что так редко реализуется на занятиях изобразительного искусства. Проведенное исследование и выводы в статье могут служить методическими материалами для дальнейших изысканий в области обучения изобразительному, декоративно-прикладному искусству, дизайну.

Список литературы

1. Польшкая И.Н. Национально-региональный компонент в художественном образовании: учебно-методические рекомендации по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 Национально-региональный компонент в художественном образовании. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2022. 63 с.
2. Бази Е.С. Методические основы обучения бакалавров педагогических вузов художественному оформлению в школе // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. (Москва, 29–30 марта 2018 г.). Ч. 2. М.: Российский университет дружбы народов, 2018. С. 412–416.
3. Парукова Е.В. Художественная условность и ее мера в изобразительном искусстве // *Universum: филология и искусствоведение*. 2022. № 6 (96). С. 4–6.
4. Белова С.Н., Осипова Т.В. Формирование художественно-графических навыков у студентов колледжа в сфере дизайна // *Эпоха науки*. 2018. № 14. С. 224–230. DOI: 10.1555/2409-3203-2018-0-14-224-230.
5. Карташева А.Д., Овсянникова О.А. Развитие фантазии и воображения учащихся на занятиях по композиции // *E-Scio*. 2021. № 5 (56). С. 623–629.
6. Польшкая И.Н., Нагоричная М.Р. Художественно-педагогические основы обучения учащихся начальных классов иллюстрированию русских народных сказок // *Современные наукоемкие технологии*. 2022. № 1. С. 144–151. DOI: 10.17513/snt.39024.
7. Даутова О.Г., Диброва И.А., Кузьменко Е.Л. Образно-эмоциональная основа в графической стилизации изображения природных объектов // *Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности. Искусственный интеллект в создании картин: сборник трудов XVIII Международной конференции (Москва, 12–16 февраля 2021 г.)*. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Экон-Информ»», 2021. С. 25–27.
8. Зайкова Е.А. Развитие графических навыков у студентов педагогического колледжа, необходимые в их профессиональной деятельности // *Трансформация идей К.Д. Ушинского в современном цифровом образовании: сборник статей по материалам XXI Педагогических чтений имени К.Д. Ушинского (Санкт-Петербург, 28 сентября 2021 г.)*. СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2021. С. 136–139.
9. Хубиев А.И., Урусова М.Ю., Батчаева З.С. Формирование образного мышления как средство повышения эффективности профессиональной подготовки будущих дизайнеров городской среды // *Проблемы современного педагогического образования*. 2022. № 75–1. С. 231–235.
10. Чан Х. Акварельные этюды как средство формирования художественного мышления у студентов китайских вузов: постановка проблемы // *Современные наукоемкие технологии*. 2021. № 9. С. 251–256. DOI: 10.17513/snt.38846.