

Лагутина Ольга Рудольфовна**Lagutina Olga Rudolfovna**

доктор педагогических наук,
профессор Мурманского арктического
государственного университета

D.Phil. in Education Science,
Professor, Murmansk Arctic State University

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКОМУ ПЕЙЗАЖУ

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' FIGURATIVE THINKING WHEN LEARNING LYRICAL LANDSCAPE

Аннотация:

В статье раскрывается история зарождения в России лирического пейзажа, вызывающего у людей тончайшие поэтические эмоции и любовь к родной русской земле. Автор, анализируя восприятие живописных пейзажей, уделяет внимание культуре чувств, переживаниям, эстетическим суждениям. Раскрывается проблема единства ряда наук и научных дисциплин (философии, психологии, педагогики, методики, искусствоведения и т. д.), каждая из которых изучает образное мышление с интересующей ее стороны. Однако наблюдается отсутствие систематичности в анализе методов развития образного мышления в процессе обучения лирическому пейзажу. В сжатом виде изложены теоретические и практические подходы к развитию образного мышления в процессе обучения школьников младшего и среднего школьного возраста лирическому пейзажу на уроках-беседах по ознакомлению с пейзажной живописью, на пленэре и сюжетно-тематическом рисовании. Обосновано применение системы методов (на базе деятельностной теории П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Элькина и др.), позволяющих учащимся передавать настроение, чувства в пейзажах средствами художественной выразительности (цвет, колорит и др.), которые и являются показателями развитости образного мышления.

Ключевые слова:

образное мышление, лирический пейзаж, наглядно-действенное мышление, средства художественной выразительности.

Summary:

The paper traces the origin of Russian lyrical landscape that evokes innermost poetic emotions and love for the motherland. While analyzing ways of perceiving picturesque landscapes, the author focuses on the culture of feelings, experiences, and aesthetic judgments. The research discusses the problem of finding a unified approach by different sciences and related fields (philosophy, psychology, education, techniques, art studies) that explain figurative thinking differently. However, researchers have failed to conduct a systematic analysis of figurative-thinking development practices. The study summarizes the theoretical and practical approaches to developing figurative thinking in primary and secondary school students during classroom landscape-painting conversations, plein air workshops, and narrative art classes. The research substantiates the applicability of a system of methods (based on the active theory of P.Ya. Galperin, L.V. Zankov, V.V. Davydov, D.B. Elkonin). This makes it possible for students to convey mood and feelings in landscapes by means of artistic expression (color, flavor) that demonstrate the degree of figurative thinking development.

Keywords:

figurative thinking, lyrical landscape, visual active thinking, means of artistic expression.

Наименее изученным на сегодняшний день является творческое образное мышление, особенно пути его развития изобразительными средствами, что очень важно на ранних этапах обучения детей младшего и среднего школьного возраста. Проблема развития образного мышления в процессе обучения лирическому пейзажу получила недостаточное освещение в художественно-педагогических исследованиях и научно-методической литературе. Однако проявляющееся к ней внимание связано с зарождением в России лирического пейзажа, передающего чувства русского человека. Лирический пейзаж не исчерпывается только живописью, но тесным образом связан с философией, педагогикой, психологией, методикой и всей русской художественной культурой.

В результате философских осмыслений проблем мышления в исследованиях Б.Ф. Ломова [1], Б.М. Теплова [2], И.С. Якиманской [3] и др. изучен психологический механизм образного мышления, намечены некоторые пути педагогического воздействия на него в условиях начальной и средней школы (В.С. Кузин [4], Е.В. Шорохов [5] и др.). Принципиально новый подход был разработан советскими учеными на базе деятельностной теории обучения (П.Я. Гальперин [6], Л.В. Занков [7], В.В. Давыдов [8] и др.). Ими была обнаружена невидимая ранее связь, существующая между деятельностью и мышлением и его видами. Это позволило впервые решить вопрос о развитии мышления у учащихся в результате целенаправленного обучения.

Под образным мышлением понимают процесс познавательной деятельности, представляющий собой единую систему форм отражения: 1) наглядно-действенного мышления; 2) наглядно-

образного мышления; 3) визуального мышления [9, с. 255]. Наглядно-действенное мышление решает практические задачи путем реального, физического преобразования ситуации манипулирования предметами. Наглядно-образное мышление моделирует ситуацию в плане представления, устанавливая непривычные сочетания предметов и свойств.

Мышление всегда сохраняет связь с чувственным познанием (восприятие, ощущения, представления) окружающего мира. Прорисовывание карандашом для фиксации мысли в эскизах означает членение мысли. Благодаря этому становится возможным четкое сопоставление всех основных мыслей, возникающих в процессе мышления. Задача претворения в реальность результатов мышления художника заключается в том, чтобы через средства художественной выразительности быстрее (линия, форма, цвет, колорит, перспектива, воздушно-пространственная среда) внушить человеку чувство радостного, душевного подъема, чем это сделала бы сама природа.

Малоинтересное в собственно научном плане поэтическое восприятие мира в то же время может оказаться источником данных для синтетического подхода в научных, философских изысканиях. Такой подход в наше время проявляется в том, что грани между науками стираются. То, что предлагает В.И. Вернадский, носит новый и своеобразный характер. Речь идет об изучении природы как источника развития мышления. Л.Н. Гордиенко пишет: «Одна из характерных черт мировоззрения В.И. Вернадского – единство и взаимопроникновение рационального и эстетического начал... По мнению ученого, натуралист должен смотреть на окружающую его природу не только глазами ученого, но и художника» [10, с. 253–257]. Развитие способности к художественно-образному мышлению под влиянием искусства привело В.И. Вернадского к созданию нового языка науки, представляющего собой органический сплав научного, философского и художественного.

Особый взгляд на пейзажную живопись дал искусствовед В.С. Манин. Автором высказан ряд заслуживающих внимания соображений о том, как менялось образное мышление художников. Для рассказа о лирическом пейзаже одну из глав своей книги «Русский пейзаж» он удачно назвал «Божий мир – благо». Тема благодарения, восприятия жизни как блага – одно из важнейших направлений не только в пейзаже, но и в философии XIX в. [11, с. 103]. К 60-м гг. XIX в. идея блага не только окрасила мощным чувством сострадания пейзажную живопись, но и превратилась в философию искусства.

Взаимовлияние научного и художественного сознания в познании природы позволяет сделать вывод, что в точках пересечения этих двух встречных миров – науки и искусства возникают новые возможности для целостного постижения природы. Художник излагает мысли в образах, используя ограниченные в себе элементы – образную семантику, единицы художественности (цвет, колорит, объем, воздушно-пространственную среду и др.). Смысловая структура образного лирического пейзажа идейно насыщена, связана с философскими раздумьями о сострадании, навеянном скорбью, наполнена бодрящей свежестью, поэтичностью, мажорностью звучания больших человеческих чувств. «Пейзажная живопись обладает огромной силой эмоционального воздействия и способна развивать чувство красоты, восприимчивость к миру прекрасного» [12, с. 209].

Заметное развитие во второй половине XVIII – начале XIX в. получили основные направления пейзажной живописи. Сильвестр Феодосиевич Щедрин внес в русский пейзаж мягкую задушевность с особым лиризмом восприятия природы, Федор Яковлевич Алексеев любовно, образно-эмоционально рисует набережные Невы – лиризм пейзажа определяется самим мотивом пейзажа.

Выдающаяся роль в истории пейзажной живописи XIX в. принадлежит картине Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели», которая открыла собой новую эпоху лирического освоения художниками русской природы. По меткому выражению И.Н. Крамского, с «Грачей» начались поиски «души» русской природы в живописи. Картина стала этапной не только в пейзажной живописи, но и в общей культурной жизни страны. Это был новый этап эстетического постижения действительности, связанный с изменением самого художественного видения и мышления.

Значительное развитие получает лирическая сторона в пейзажах Исаака Ильича Левитана. Неотъемлемой чертой И.И. Левитана является лирико-поэтическое дарование, целенаправленное наблюдение, тщательное изучение природы, продуманная колористическая гамма. Показывая сюжет, он создает образ, для которого характерна такая важная черта, как эстетическое отношение автора к изображаемому.

Творчество советских художников-пейзажистов является логическим продолжением национальной художественной традиции. Проникновенными мастерами лирического пейзажа являются С.В. Герасимов, Н.М. Ромадин, К.Я. Крыжицкий, И.И. Ендогуров. О славе русского пейзажа говорит В.В. Стасов. Традиции русской пейзажной живописи успешно развиваются и сейчас. Русская пейзажная школа создала особый лирический пейзаж с присущей ему глубокой человечностью, задушевностью и поистине сыновней любовью к родной русской земле.

В решении проблемы развития образного мышления в процессе обучения лирическому пейзажу мы опирались на положения Л.В. Занкова [13], Д.Б. Эльконина [14], В.В. Давыдова [15]. Эти исследователи разработали систему, методы обучения школьников, структурировали учебный материал, чем подтвердили теоретическое положение о том, что за обучением следует развитие. Итак, развитие образного мышления и усвоение знаний, умений, навыков по обучению лирическому пейзажу не противопоставляются, а образуют единое целое.

Тамара Семеновна Комарова, характеризуя мышление ребенка, указывает на то, что причиной трудностей в обучении является недостаточный уровень развития образных представлений. Она отмечает в этой связи, что, с одной стороны, для осуществления изобразительной деятельности необходимо развитие образного мышления и образных представлений, а с другой – изобразительная деятельность играет большую роль в развитии такого рода представлений и мышления. Наглядно-образному мышлению присуща своя логика, имеющая творческий характер, и оно часто приводит к интуитивным решениям [16].

Профессор, художник-педагог Евгений Васильевич Шорохов пишет о развитии образного мышления в процессе обучения созданию пейзажной картины: «Наблюдая и изображая предметы и явления действительности, художник постоянно насыщает свое мышление наглядными образами, которые постепенно преобразуются в художественные (отсюда термин: “образное мышление”). Вне образного мышления невозможно истинно художественное творчество» [17, с. 238].

При создании системы занятий мы стремились к тому, чтобы в пейзажных рисунках ученики не только отражали в образах окружающую действительность, но и давали ей эмоционально-эстетическую оценку. Для развития чувств и мировоззрения, прежде чем, к примеру, дать задание изобразить лирический пейзаж, сначала знакомили учащихся с произведениями художников-пейзажистов. Мы считаем, что развитие идет успешнее, если ребенок через пейзаж учится выражать свои чувства, мысли, отношение к окружающему миру. Важно, чтобы ознакомление с произведениями пейзажной живописи и графики не было сведено к голому набору отдельных сведений о биографии художника и сюжета картины. Не умаляя значения такой информации, мы строим беседу таким образом, чтобы учащиеся в ее процессе давали эмоционально-эстетическую оценку пейзажу. Надо отметить, что часто анализ пейзажа сопровождается чтением стихов русских поэтов. Литература помогает ускорить постижение живописного образа и оказывает большую помощь в создании форэскизов лирического пейзажа.

Обучение на начальном этапе развития образного мышления опирается в основном на информационно-рецептивные методы. Учащиеся накапливают первоначальный специфический материал (основы техник работы в художественном материале, приобретают знания, опыт, предлагаемую учителем «модель живописного образа мира»).

На пленэре («открытый воздух») учим чувствовать настроение природы; использовать цвет как колорит, передающий отношение к изображаемому, цвет как передачу настроения; передавать проникновенный лиризм через чувство свежести, теплоту и очарование небольшого уголка русской природы. Большую роль в изображении лирического пейзажа играет эмоциональное начало, т. е. чувственная основа восприятия природы на пленэре и произведений пейзажной живописи. Передавая словами образ лирического пейзажа, очень трудно выразить остроту переживания; когда возникает момент духовного слияния с природой, слово не в состоянии передать чувства и настроение, которые тобой овладевают. «...Природа живет своей жизнью... всегда полна внутренних голосов и мелодий... В пейзаже мы чувствуем наши настроения, нашу энергию, нашу мощь и бессилие... В пейзаже и камни начинают говорить – мертвая природа просыпается», – пишет профессор Борис Робертович Виппер [18, с. 53].

Определяя содержание, формы, методы обучения сюжетно-тематическому рисованию на тему «лирический пейзаж», мы разработали специальные задания-упражнения, позволяющие развивать образное мышление: задания-упражнения на оперирование образами по заданным условиям (изменение цвета, колорита объектов природы и воздушно-пространственной среды), которые обеспечивают деятельность представления на уровнях возникновения ощущений, восприятий, представлений, образов воображения, а также задания-упражнения на создание пейзажного образа, приспособившая его к своей эмоционально-эстетической оценке окружающего мира.

Для развития образного мышления у детей младшего и среднего школьного возраста мы прежде всего используем домашнее задание по наблюдению явлений природы, исходя из посылки о том, что толчком может служить чисто эмоциональное переживание, чувство, овладевшее художником, породившее в душе образы. Наблюдение развивает у учащихся навыки восприятия. Поэтому необходимо организовать восприятие объектов и явлений природы с установкой на создание ассоциативных образов. Легкость ассоциирования представляет собой важное условие для успешного протекания творческого процесса на уроках сюжетно-тематического рисования.

Анализ детских лирических пейзажей показал, что реализация системы занятий с широким использованием словесных, наглядных, практических методов обучения – по ознакомлению с произведениями пейзажной живописи, на пленэре, сюжетно-тематическом рисовании – способствовала развитию образного мышления у учащихся младшего и среднего школьного возраста, о чем свидетельствует зафиксированное в рисунках у большинства детей использование объектов природы, воздушного пространства, сочетания цветов, колорита как средств передачи настроения, являющихся показателями определенного творческого эмоционального уровня развития. Таким образом, просматривается системная «картина» в развитии образного мышления в процессе обучения лирическому пейзажу.

Ссылки:

1. Ломов Б.Ф. Вопросы общей психологии и инженерной психологии. М., 1991. 296 с.
2. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // Известия Академии педагогических наук РСФСР. Вып. II. М., 1947. С. 7–26.
3. Якиманская И.С. О механизмах создания чувственного образа // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. 1972. № 2. С. 9–13.
4. Кузин В.С. Психология. М., 1999. 304 с.
5. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986. 287 с.
6. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Ж. Пиаже о развитии детского мышления (Послесловие) // Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже : пер. с англ. М., 1967. 610 с.
7. Занков Л.В. Проблемы начальной школы // Советская педагогика. 1963. № 11. С. 32.
8. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 373 с.
9. Большая психологическая энциклопедия. М., 2007. 544 с.
10. Гордиенко Л.Н. Образ и термин. М., 1988. 352 с.
11. Манин В.С. Русский пейзаж. М., 2001. 632 с.
12. Шорохов Е.В. Указ. соч.
13. Занков Л.В. Указ. соч.
14. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психологического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. 1971. № 4. С. 6–20.
15. Давыдов В.В. Указ. соч.
16. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. М., 1982. 256 с.
17. Шорохов Е.В. Указ. соч.
18. Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. СПб., 2005. 381 с.

References:

- Davydov, VV 1986, *Problems of Developmental Education*, Moscow, 373 p., (in Russian).
- Elkonin, DB 1971, 'To the Problem of Periodization of Psychological Development in Childhood', *Voprosy psikhologii*, no. 4, pp. 6-20, (in Russian).
- Galperin, PYa & Elkonin, DB 1967, 'To the Analysis of the Theory of J. Piaget on the Development of Children's Thinking (Afterword)', in J Flavell, *The Developmental Psychology of Jean Piaget*, Moscow, 610 p., (in Russian).
- Gordienko, LN 1988, *The Image and the Term*, Moscow, 352 p., (in Russian).
- Komarova, TS 1982, *Fine Art of Preschool Children in Kindergarten*, Moscow, 256 p., (in Russian).
- Kuzin, VS 1999, *Psychology*, Moscow, 304 p., (in Russian).
- Lomov, BF 1991, *Issues of General Psychology and Engineering Psychology*, Moscow, 296 p., (in Russian).
- Manin, VS 2001, *The Russian Landscape*, Moscow, 632 p., (in Russian).
- Shorokhov, EV 1986, *Composition*, Moscow, 287 p., (in Russian).
- Teplov, BM 1947, 'Psychological Issues of Art Education', *Izvestiya Akademii pedagogicheskikh nauk RSFSR*, vol. II, Moscow, pp. 7-26, (in Russian).
- Vipper, BR 2005, *The Problem and Development of Still Life*, St. Petersburg, 381 p., (in Russian).
- Yakimanskaya, IS 1972, 'On Mechanisms of Sensual Image Creation', *Novye issledovaniya v psikhologii i vozrastnoi fiziologii*, no. 2, pp. 9-13, (in Russian).
- Zankov, LV 1963, 'Problems of Primary School', *Sovetskaya pedagogika*, no. 11, p. 32, (in Russian).