

УДК 37.015.31

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНИМАНИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА У ПОДРОСТКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

Л.В. Силаева

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», г. Москва

DOI: 10.26456/vtpsyed/2020.2.254

Представлены результаты практического опыта применения методики «Изучение восприятия детьми произведения искусства» (Ю.А. Полуянов, В.А. Гуружапов) для формирования понимания образа человека в произведениях искусства у подростков на материале художественной фотографии. Выдвинуто предположение, что восприятие художественной фотографии, выступающей в современной культуре одним из направлений художественного искусства, подчиняется тем же законам, что и восприятие других (классических) видов и форм искусства. В экспериментальном исследовании, проведенном с двумя группами учащихся (5–6-х и 10-х классов, 53 человека) значительно повысились показатели понимания образа человека в художественной фотографии. Полученные данные позволили предположить, что развитие понимания образа человека в художественной фотографии у подростков представляет собой перспективное направление эстетического воспитания учащихся в силу того, что фасилитация механизмов художественного восприятия на близком современном подросткам материале может выступать стимулом к развитию у них интереса и вкуса к произведениям классического художественного искусства.

Ключевые слова: *понимание образа человека в фотографии, особенности понимания художественного произведения, подростковый возраст, рефлексия, обучение фотографии, эстетическое развитие.*

В исследованиях понимания художественного произведения (А.В. Бакушинский, В.А. Гуружапов, А.А. Мелик-Пашаев и др.) восприятие художественного произведения рассматривалось как психический процесс, связанный как с мышлением, так и с художественными и эстетическими эмоциями. В процессе восприятия художественного произведения формируются и развиваются у человека художественные чувства и вкус, любовь к искусству, способности и умения понимания искусства и наслаждения им. Кроме того, в рамках этого процесса формируется и развивается собственная способность человека творить в искусстве [3, 4, 5].

В силу того, что произведения искусства допускают возможность различных интерпретаций, для характеристики художественного

восприятия более правомерным будет использование термина «полноценность», нежели «правильность восприятия». При этом полноценное восприятие художественного произведения не исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой многосторонний процесс, который включает появление смыслового отношения и к самому произведению в целом, и к той действительности, которая в нем изображена, а также способность зрителя или читателя сопереживать героям произведения, понимать динамику их эмоций, давать оценку героям произведения, чувствовать и определять авторскую позицию и воспроизводить в воображении созданные автором картины жизни, искать идею и смыслы, заложенные в произведение автором. В.А. Гуружапов, рассматривая процесс художественного восприятия, вводит понятие культурной нормы – такого восприятия, которую характеризует как умение и желание зрителя видеть в форме произведения мысли и чувства, соответствующие замыслу автора [3].

Изучая особенности понимания детьми произведений искусства, В.А. Гуружапов выявил особенности смыслопорождающих систем такого понимания, которые определенным образом влияют на интерпретацию и оценку образного содержания произведений искусства [2]. В проведенном им исследовании было показано, что восприятие детьми произведений искусства может быть обусловлено сразу несколькими такими устойчиво проявляющимися смыслопорождающими системами. В то же время В.А. Гуружаповым были выявлены три типа ригидных систем художественного восприятия, характерных для детей и значительно влияющих на процесс восприятия ими объектов искусства. К таким ригидным системам, представляющим собой способ восприятия произведений искусства с точки зрения некоторых общепринятых значений формы, которые уже связаны в воображении ребенка с определенными образами, представлениями или идеями, В.А. Гуружапов относит:

1) наивный реализм, в основе которого лежит представление о полном соответствии вещей и явлений в произведениях искусства и в жизни, что приводит к оценке произведения искусства только на основании правдоподобия и реализма изображенных явлений, объектов и событий, без попыток оценки метафорического, эмоционального или событийного контекста художественного произведения, его образной трактовки;

2) лежащую в основе восприятия детьми художественного произведения идею о том, что произведение искусства представляет собой изображение предметов или образов, которые имеют определенное устоявшееся значение в какой-либо социальной общности людей, при этом восприятие произведения искусства становится обусловленным таким значением, оно исчерпывается им, обуславливая

оценку зрителя. В.А. Гуружапов подчеркивает, что подобная ригидная система часто актуализируется в ситуациях, когда какая-либо деталь произведения оказывается незнакомой детям, они не могут распознать и идентифицировать ее, в результате чего их внимание акцентируется на этой детали, а целостное восприятие художественного образа становится недоступным;

3) идею восприятия искусства как аккуратно выполненной работы, которая, по мнению В.А. Гуружапова, связана с усвоенными детьми требованиями взрослых к их собственной аккуратности: в этом случае эмоциональная оценка произведения искусства детьми и их восприятие художественного образа подчиняются оценке общей «аккуратности» и детальной подробности работы, то есть эмоциональная оценка художественного образа будет отрицательной, если художественное произведение выполнено в техниках или с использованием художественных приемов, трактуемых детьми как неаккуратные, с минимальной детализацией (к примеру, картины импрессионистов) [2].

По мнению В.А. Гуружапова, выделенные типы ригидных систем восприятия, характерные для детей, требуют особого внимания педагогов, так как во многом затрудняют развитие у учащихся полноценного понимания художественного произведения [2].

Обращаясь к исследованиям возрастной динамики восприятия художественного произведения у детей и подростков, необходимо отметить, что у школьников восприятие искусства теснейшим образом связано с доминирующими интересами к окружающей действительности, актуальными на каждом возрастном этапе. Так, для младших школьников свойственен интерес к красоте природы, для подростков – к искусству, а старших школьников в большей степени интересует эстетика поведения, человеческих отношений, внешнего облика человека и его внутреннего мира. По мере взросления возрастают и индивидуальные различия в уровне эстетического развития, обусловленные индивидуальными особенностями, социальным опытом и окружением подростков и старших школьников. Проблема неравномерности в уровне развития эстетической культуры учащихся может быть решена в рамках целенаправленного развития художественного восприятия на занятиях эстетической направленности – как входящих в школьную программу, так и дополнительных [1].

Выделяя основные особенности художественного восприятия подростков, ряд исследователей (В.А. Гуружапов, В.С. Кузин, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская и др.) называет в их числе его содержательность, то есть способность к пониманию сюжета и темы, и способность переживать произведение как живое создание в условиях руководства этим процессом со стороны педагога. Одновременно с этим уже у младших подростков обнаруживается утрата способности к

чувственному познанию эмоционального контекста произведения, которая делает возможным понимание замысла произведения, а также существенно снижаются творческий потенциал восприятия и способности интерпретации художественного образа [6]. У старших подростков, несмотря на то что они обладают более высоким интеллектуальным и культурным потенциалом для понимания художественных произведений, чем младшие подростки, также отмечаются недостаток способности к восприятию и пониманию метафорического языка искусства и тенденции к буквальному пониманию отображения окружающей действительности в произведениях искусства [7].

Данные исследований позволяют прийти к выводу, что только практическое включение в изобразительную деятельность и обучение основам этой деятельности детей и подростков способствует развитию у них понимания искусства.

Задачей настоящего исследования стало изучение особенностей восприятия объектов искусства подростками, а также возможностей формирования понимания образа человека в художественном произведении на материале современной художественной фотографии.

Организация исследования

Исследование было организовано в форме формирующего эксперимента, проведено на базе МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный Московской области. В исследовании приняли участие 25 младших подростков в возрасте 11–12 и 28 старших подростков в возрасте 15–16 лет. Исследование было проведено с сентября 2017-го по май 2018 года. Для изучения динамики восприятия подростками объектов искусства на материале современной художественной фотографии была использована методика изучения восприятия детьми произведений искусства (Ю.А. Полуянов, В.А. Гуружапов).

Обучающий курс включал 25 занятий длительностью 1 час каждое. Учащиеся были организованы в две учебные группы в соответствии с возрастом (11–12 и 15–16 лет). Входное и повторное обследование обеих групп при помощи методики изучения восприятия детьми произведений искусства было проведено на первом и последнем занятиях. Обсуждение фотографий (как предложенных подросткам для оценки материалов, так и работ, выполненных учащимися самостоятельно в рамках курса) строилось с опорой на «Методику изучения восприятия детьми произведений искусства» (Ю.А. Полуянов, В.А. Гуружапов). Обсуждение проводилось как в парах, так и в группе; в ходе обсуждения подросткам предлагалось рассказать о том, что интересного, особенного, важного увидел каждый из них в изображении, чем оно понравилось или не понравилось, а также задавались вопросы типа: «Что вы видите на фотографии?», «Как вы думаете, кто изображен на снимке?», «Как вы думаете, что было до и

после момента, как был сделан снимок?», «Что, по вашему мнению, хотел сказать автор снимка?». Использовались методы групповой дискуссии и этической беседы с целью развития у учащихся социально-коммуникативных навыков, внимания и уважения к личности собеседника, уточнения и углубления нравственных, гуманистических и морально-этических взглядов и убеждений подростков в ходе группового обсуждения предлагаемого художественного материала (фотографий) и их самостоятельно выполненных работ.

Анализ традиционных методов и форм эстетического воспитания подростков позволил сформулировать основные принципы и методы обучения подростков искусству художественной фотографии, которые были реализованы в ходе настоящего исследования. *Основной целью* обучения является формирование у учащихся понимания образа человека в фотографии, что реализуется в учебном процессе за счет формирования у учащихся навыка распознавать и понимать произведение, в том числе и образ героя, базирующегося на развитии у учащегося чувства красоты, эмоциональной отзывчивости, наблюдательности, художественного вкуса, а также на развитии рефлексии учащихся. Реализация указанной цели возможна за счет включения в процесс обучения художественной фотографии метода этической беседы, которая представляет собой метод систематического и последовательного обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон – учителя и ученика. Важно подчеркнуть, что «этической беседа называется потому, что ее предмет чаще всего становятся нравственные, моральные, этические проблемы. Беседа отличается от рассказа именно тем, что педагог выслушивает и учитывает мнения, точки зрения своих собеседников, строит свои отношения с ними на принципах равноправия и сотрудничества» [6, с. 279].

Успешное и эффективное достижение указанной цели обучения обеспечивается за счет ориентации учебного процесса на несколько основных принципов.

Первым принципом выступает ориентация на общий процесс эстетизации жизни школьников. Реализация указанного принципа возможна за счет воспитания у школьников в рамках обучения искусству фотографии внимания к композиции, гармонии и дисгармонии в окружении как непосредственно в процессе занятий и выполнения заданий в рамках курса, так и в быту, что способствует развитию у школьников общего стремления к эстетизации окружающей их среды.

Вторым принципом выступает ориентация на повышение уровня культуры общения школьников, возможное за счет актуализации в ходе обучения внимания подростков к внутреннему миру и личностным особенностям портретируемых людей, без чего невозможно создание художественного образа в фотографии. Данный принцип ориентирован

на воспитание уважительного отношения к другому человеку, его особенностям, личностным качествам и свойствам, интересам и реализуется в рамках учебного процесса такими методами, как групповая дискуссия (организация и обучение подростков способам доверительного и доброжелательного обсуждения работ профессиональных фотографов, личностных характеристик героев художественных фотографий, а также выполненных в рамках курса фотографических работ одноклассников и собственных).

Третьим принципом выступает ориентация обучения на возрастные особенности учащихся. Содержание курса выстроено таким образом, что отвечает возрастным закономерностям формирования понимания художественного образа в подростковом возрасте и учитывает основные психические новообразования и закономерности развития личности подростков.

Четвертым принципом выступает ориентация обучения на актуальную социальную ситуацию жизни современного подростка, учет его интересов и особенностей современного общения, который реализуется за счет использования в ходе обучения современной техники (ИКТ) и конкретного содержания учебных материалов и заданий. Так, материалы и задания курса предполагают не только обсуждение классических канонов художественного и фотоискусства, но и обращение к феномену селфи в современном мире. В ходе обучения подростки учатся подходить к селфи осмысленно, применяя к селфи-фотографиям законы искусства художественной фотографии. Такой подход позволяет перевести селфи-фотографии, которые чрезвычайно популярны у подростков, из сферы неосмысленного многократного фотографирования себя в формат осмысленных фотовысказываний о себе – автопортретов, отражающих личностные качества, характер, настроения, мировоззрение и ценности, предполагающие развитие процессов рефлексии учащихся.

Обсуждение результатов

Младший подростковый возраст. При первичном предъявлении младшие подростки, принимавшие участие в исследовании, оценивали предлагаемые к обсуждению фотографии напрямую, без попыток поиска метафорического смысла или трактовки авторского замысла. Высказывания и оценки учащихся носили описательный характер, без попыток описания внутреннего состояния человека на фотографии. Интерес подростков к предлагаемым снимкам был ярким, но краткосрочным, сами обсуждения снимков были короткими, пятиклассники стремились быстрее перейти к следующему изображению. Собственная эмоциональная оценка изображений у всех подростков была положительная, они выказывали тенденцию к одобрению («нравится») всех представленных снимков.

После прохождения обучения при повторном предъявлении

фотографий учащимся было отмечено увеличение длительности обсуждения изображений, более устойчивый интерес к обсуждению со стороны подростков, появление в рамках обсуждения индивидуальных оценок и мнений, которые подростки были готовы аргументированно отстаивать. Коренным образом изменились описания фотографий, приводимые учащимися. В описаниях появилось внимание к личности героев изображений, их характеру и эмоциональному состоянию, к событийному контексту изображений через обращение подростков к попыткам прочтения и трактовки значимых деталей снимков и технических приемов, используемых автором. Среднее количество личностных конструкторов при описании фотографий при первичном исследовании – 3, при повторном – 4. Среднее время обсуждения снимка при первичном исследовании – 1,75, при вторичном – 9.

Характерной особенностью стала тенденция младших подростков к единодушному коллективному одобрению всех представленных при первичном предъявлении фотографий («нравится», «интересно», «красиво»), тогда как после обучения, напротив, в обсуждении появились контрастные оценки, пятиклассники стремились сформировать собственное аргументированное мнение в оценке изображений. Необходимо отметить также, что собственные чувства и переживания подростков в отношении предъявляемых фотографий стали фигурировать в обсуждении только после обучения в рамках курса по основам художественной фотографии и не были отмечены при первичном предъявлении ни у одного из учащихся.

В целом полученные результаты позволяют сделать вывод о возросшем уровне понимания образа человека в фотографии по итогам обучения.

Старший подростковый возраст. При первичном предъявлении старшие подростки проявили гораздо меньшую активность, чем младшие, однако сама дискуссия продлилась гораздо дольше, поскольку каждый старшеклассник после своего высказывания хотел добавить ещё что-то новое, что относилось к описанию человека на фотографии. Старшие подростки уже в рамках первичного предъявления довольно точно улавливали настроение человека на фотографии, однако после обучения при повторном обсуждении использовали более широкий спектр характеристик. Качественный анализ ответов показал возросший уровень развития средств понимания художественного произведения. Высказывания, появившиеся в повторном исследовании, указывают на то, что для подростков стало возможным поставить себя на место героя фотографии. Высказывания такого содержания во время первичного исследования встречались гораздо реже, а у младшей группы полностью отсутствовали. Так, в первичном исследовании среднее количество ответов составило 20, при повторном – 28,5. В первичном исследовании среднее количество личностных конструкторов, примененных в описании

себя, составило 3, при повторном – 7,5. Значимость различий – $p \leq 0,01^{**}$.

Отражение различий в использовании собственного культурного опыта при оценке изображений младшими и старшими подростками было ярко прослежено на примере обсуждения известной фотографии «Афганская девочка», которую знали или хотя бы видели почти все старшекласники. В отличие от младших подростков, старшие опирались на свой собственный культурный опыт в описании портрета, знание истории снимка и представления о войне в Афганистане, хотя и очень расплывчатые. Так как на фотографии изображена только девушка и никаких предметов, напоминающих о войне, нет, младшие подростки не затрагивали в беседе тему войны. Старшие же, напротив, часто упоминали, что фотография сделана в беспокойное время («Это на войне», «Пронизывающий взгляд», «Это пленница»), а при повторном обсуждении после обучения появились такие сложные описания, как: «На этой фотографии – собирательный образ, здесь изображены все дети, которые пострадали во время терактов. Это – глаза войны». Большая часть старших подростков описывала внутреннее состояние девочки и отмечали, что однозначно сказать, что она чувствует, достаточно сложно.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что развитие понимания образа человека в художественной фотографии способствует и развитию понимания подростками себя, окружающего мира, человека в целом. Проведенный формирующий эксперимент показал, что развивающие занятия по обучению подростков основам искусства художественной фотографии способствуют развитию понимания образа человека, в результате такого обучения происходит качественный скачок в понимании подростками образного содержания фотографии.

В ходе исследования выяснилось, что общие закономерности развития восприятия художественного произведения на материале художественной фотографии сходны с закономерностями развития восприятия произведений классического изобразительного искусства. Так, в ходе настоящего исследования было выявлено, что в процессе понимания образа человека в художественной фотографии старшие подростки используют большее количество личностных конструктов, чем младшие, а также значительно чаще опираются на свой жизненный и культурный опыт в виде знаний и представлений о мире. Младшие подростки проявляют больший интерес к внешним данным человека, изображённого на фотографии, старшие – к его внутреннему миру, эмоциям, переживаниям, чаще сравнивают с собой.

В ходе исследования выяснилось, что для младших подростков (и в некоторой степени для старших) характерны выявленные и описанные на примере детей дошкольного возраста В.А. Гуружаповым

ригидные системы восприятия художественного произведения, такие как склонность к наивному реализму в восприятии искусства (описания «впрямую», без попыток прочтения метафорического, эмоционального или событийного контекста изображения) и склонность к оценке произведений искусства как аккуратно выполненным работам (общая недифференцированная положительная оценка изображений – «нравится», «красиво»).

Данные исследования подтверждают вывод о том, что только практическое включение в изобразительную деятельность и обучение основам этой деятельности детей и подростков способствует развитию у них понимания искусства, а, следовательно, обучение основам искусства художественной фотографии может рассматриваться как перспективное направление эстетического развития подростков. В силу того, что сама деятельность, предлагаемая школьникам в обучении (фотографирование), созвучна их актуальным интересам, представляется им современной и нужной, такое обучение позволяет не только дать подросткам ряд навыков фотографирования, но и вовлечь их в соответствующую их интересам творческую среду, развить общий творческий интеллектуальный потенциал и художественные способности и вкус. Обучение основам художественной фотографии в этом ключе может выступать не только фактором личностного, творческого и интеллектуального развития подростков, но своеобразным «мостиком» к развитию у них интереса и вкуса к произведениям классического изобразительного искусства.

Список литературы

1. Буров А.И. Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования. М.: Просвещение 2009. С. 284–291.
2. Гуружапов В.А. Некоторые особенности актуализации смыслопорождающих систем понимания искусства детьми // Психологическая наука и образование. Т. 6. 2001. № 3. С. 88–98.
3. Гуружапов В.А., Шергина М.А. Развитие понимания младшими школьниками образа героя-сверстника в процессе анализа произведений детской художественной литературы // Психологическая наука и образование. 2013. № 4. С. 40–43.
4. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. и др. Психологические основы художественного развития. М.: Изд-во МГППУ, 2006. С. 8–23.
5. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке. М.: Просвещение, 2008. С. 53–57.
6. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. С. 67–71.
7. Орлова М.А. Развитие художественного восприятия в процессе обучения подростков // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 3. С. 2–4.

Об авторе:

СИЛАЕВА Любовь Владимировна – аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29); e-mail: buchkovskayal@mail.ru

FORMING TEENAGERS' UNDERSTANDING OF THE HUMAN IMAGE IN WORKS OF ART ON THE ART PHOTOGRAPHY MATERIA

L.V. Silaeva

Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE), Moscow

The article presents the results of practical experience in applying the technique «Study of Children's Perception of Artwork» (Y.A. Poluyanov, V.A.Guruzhapov) to form understanding of human image in works of art among teenagers on the material of art photography. It has been suggested that the perception of artistic photography, which is one of the directions of artistic art in modern culture, is subject to the same laws as the perception of classical types and forms of art. In the experimental study conducted with two groups of students (students of 5th-6th and 10th grades, 53 people) the indicators of understanding of the human image in art photography increased significantly. The obtained data suggests that the development of understanding of the human image in art photography among teenagers is a promising direction for aesthetic education of students, since the facilitation of the mechanisms of artistic perception on the material close to contemporary teenagers may serve as an incentive for them to develop interest and taste in works of classical art

Keywords: *aesthetic development; reflection; teaching photography; teenage age; understanding of human image in photography.*