Ларионова Елена Юрьевна
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна
Института культуры и искусств, ГАОУ ВО МГПУ
Larionova E.Y., graduate student of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design IKI, GAOU VO MGPU

Чебанова Валерия Артёмовна
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна
Института культуры и искусств, ГАОУ ВО МГПУ
Chebanova V.A., graduate student of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design IKI, GAOU VO MGPU

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
DEVELOPMENT OF FIGURATIVE THINKING IN ADOLESCENT STUDENTS THROUGH THE CREATION OF A NARRATIVE COMPOSITION BASED ON IMAGES OF SLAVIC MYTHOLOGY

Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития образного мышления обучающихся подросткового возраста в процессе создания сюжетной композиции на основе образов славянской мифологии. Актуальность исследования связана с поиском эффективных средств развития творческого потенциала подростков средствами изобразительного искусства. Особое внимание при этом уделяется художественной интерпретации мифологических и фольклорных образов. В статье рассматриваются основные этапы работы над сюжетной композицией: анализ исходного образа, разработка замысла, выбор композиционного и цветового решений для передачи настроения и характеров персонажей. На примере работ обучающихся проводится анализ разнообразия художественных интерпретаций, а также способов взаимодействия героев с окружающей средой. Обосновывается значение данного вида художественной деятельности для развития воображения, ассоциативного и эмоционально-образного восприятия, способности к самостоятельной интерпретации и созданию художественного образа. Сделан вывод о целесообразности включения заданий на основе славянской мифологии в систему художественного образования подростков как средства комплексного развития их образного мышления и творческой активности.

Abstract. The article examines the potential for developing adolescents' figurative thinking through the creation of narrative compositions based on characters and motifs from Slavic mythology. The relevance of the study stems from the search for effective ways to foster adolescents' creative potential through visual arts education. Particular attention is paid to the artistic interpretation of mythological and folkloric figures. The article discusses the main stages of creating a narrative composition: analyzing the source image, developing an artistic concept, and selecting compositional and color solutions to convey the mood and personalities of the characters. Students' artworks are analyzed to explore the diversity of artistic interpretations and the ways in which characters interact with their surroundings. The article highlights the importance of this type of artistic activity for developing imagination, associative thinking, emotional and figurative perception, and the ability to interpret material independently and create artistic images. It concludes that assignments based on Slavic mythology can usefully be incorporated into art education for adolescents as a means of fostering their figurative thinking and creative engagement.

Ключевые слова: Образное мышление, подростки, сюжетная композиция, изобразительное искусство, художественное образование, славянская мифология, художественный образ, творческая деятельность.

Keywords: Figurative thinking, adolescents, narrative composition, visual arts, art education, Slavic mythology, artistic image, creative activity.

В условиях современного художественного образования особую значимость приобретает задача развития способности обучающихся не только воспринимать и воспроизводить готовые визуальные образы, но и самостоятельно преобразовывать их в соответствии с собственным художественным замыслом. Процесс создания изображения предполагает активную работу воображения, установление смысловых связей между отдельными образами и явлениями, поиск выразительных средств и построение целостного художественного высказывания. В связи с этим развитие образного мышления становится одним из значимых направлений художественно-педагогической работы с подростками. Особое место в данном процессе занимает сюжетная композиция, поскольку ее создание требует от обучающегося не только владения изобразительными средствами, но и способности самостоятельно определить содержание будущего произведения, выбрать персонажей, сформировать между ними смысловые взаимосвязи. В отличие от работы с отдельным предметным или декоративным изображением, сюжетная композиция предполагает последовательное преобразование первоначального представления в целостный художественный образ. При этом существенную роль играет личное отношение обучающегося к выбранной теме, которое проявляется в характере образов, композиционном решении, пластике фигур и выборе цветовой гаммы. Для подросткового возраста обращение к образам мифологии и фольклора представляет особый педагогический интерес. Мифологические персонажи обладают ярко выраженной образностью, символической насыщенностью и позволяют рассматривать различные представления о добре и зле, страхе и смелости, человеческом и сверхъестественном, прекрасном и безобразном. При этом знакомый культурный образ не является для обучающегося готовым художественным решением. В процессе создания сюжетной композиции он может быть переосмыслен, дополнен индивидуальными характеристиками и включен в новую визуальную ситуацию. Обращение подростков к традиционным образам славянской мифологии позволяет наблюдать, каким образом культурный материал преобразуется в процессе индивидуального художественного творчества. Выбор определенного персонажа, его внешнего облика, окружения, действия и взаимодействия с другими героями отражает особенности восприятия обучающимся исходного образа и одновременно становится основой для формирования собственного художественного замысла. В данном контексте педагогическая задача заключается не столько в воспроизведении традиционного представления о персонаже, сколько в создании условий для его осмысления и самостоятельной художественной интерпретации.

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью поиска педагогических средств, позволяющих использовать сюжетную композицию для развития образного мышления подростков и одновременно приобщать их к традиционным культурным образам. В качестве такого материала в статье рассматриваются образы славянской мифологической и фольклорной традиции, на основе которых обучающиеся создают собственные сюжетные композиции.

Целью статьи является выявление особенностей развития образного мышления обучающихся подросткового возраста в процессе создания сюжетной композиции на основе образов славянской мифологии, а также определение педагогических условий, способствующих их художественной интерпретации.

Образное мышление занимает особое место в структуре художественной деятельности, поскольку именно через художественный образ обучающийся получает возможность не только воспринимать окружающую действительность, но и преобразовывать ее в соответствии с собственным опытом. Для подросткового возраста данный процесс приобретает особое значение. На данном этапе развития возрастает способность к осмыслению сложных взаимосвязей между явлениями, усиливается интерес к внутреннему содержанию образа, его эмоциональной и символической стороне. Не менее важно учитывать, что самостоятельная художественная деятельность предполагает активное участие воображения. Один и тот же персонаж или сюжет может получать различные интерпретации

в зависимости от индивидуального опыта обучающегося, его представлений, эмоционального отношения к изображаемому и особенностей визуального восприятия. Поэтому развитие образного мышления непосредственно связано с созданием условий, при которых обучающийся получает возможность не только освоить изобразительные средства, но и самостоятельно принимать художественные решения.

Зарубежные исследования в области художественного образования подчёркивают значение организации творческого процесса и педагогической поддержки. В экспериментальном исследовании с участием 147 учащихся средней школы van de Kamp и соавторы установили, что специальное обучение метакогнитивным стратегиям положительно повлияло на беглость и гибкость мышления, но не привело к статистически значимому улучшению оригинальности идей [8]. Этот результат предостерегает от предположения, что любое художественное задание автоматически развивает все компоненты творческого мышления.

Обращение к мифологическим образам в художественном образовании позволяет соединить освоение культурного наследия с развитием самостоятельного художественного мышления обучающихся. В отличие от изображения непосредственно наблюдаемого предмета, мифологический персонаж не имеет единственного визуального решения. Его облик формируется на основе совокупности представлений, связанных с внешними характеристиками, характером, действиями, символикой и отношением к нему в культуре. Особую роль играет многозначность мифологического образа. Один и тот же персонаж может восприниматься как положительный, отрицательный или неоднозначный герой в зависимости от выбранной ситуации и авторской интерпретации. Это позволяет обучающемуся самостоятельно определять эмоциональную и смысловую направленность будущей композиции. Различия в трактовке одних и тех же персонажей видны на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Виктория Л. 12 лет "Сирин и Алконост"

Рисунок 2. Сафие Е. 12 лет "Сирин и Алконост"

В процессе работы подростки обращаются не только к внешним характеристикам персонажа, но и к его характеру. Различия между двумя изображениями одного и того же сюжета показывают, что исходный образ может получать индивидуальную художественную трактовку. При этом сами по себе отличительные особенности в ученических работах не позволяют сделать вывод о количественном изменении уровня образного мышления. Различия в трактовке одного и того же сюжета позволяют рассматривать ученические работы как материал для качественного анализа художественного замысла и вариативности образного решения, но не как самостоятельное доказательство роста уровня образного мышления.

Практическая работа по созданию сюжетной композиции проводилась с обучающимися подросткового возраста 12-15 лет в условиях дополнительного художественного образования на базе арт-студии «СтАрт». Основной задачей было создать условия для самостоятельной интерпретации выбранного мифологического или фольклорно-литературного образа и его последующего включения в целостную сюжетную композицию. В качестве исходного материала обучающимся предлагались образы славянской мифологической и фольклорной традиции, обладающие узнаваемыми характеристиками, но допускающие различные варианты художественной трактовки. В процессе работы внимание обращалось не только на внешний облик персонажа, но и на его характер, особенности поведения, эмоциональное состояние и связь с окружающей средой.

После определения общего замысла обучающиеся переходили к композиционному поиску. На данном этапе первоначальное представление о сюжете переводилось в систему визуальных решений. Особое значение имела работа с пространством.

Рисунок 4. Алёна Ш. 13 лет "Кот Баюн"

Окружение персонажа рассматривалось не как нейтральный фон, а как часть содержания композиции. Лес, вода, архитектурное пространство, фантастический пейзаж или иная среда могли усиливать эмоциональное состояние героя и помогать раскрывать особенности сюжета.

Рисунок 4. Лилия С. 12 лет "Баба Яга"

На завершающем этапе композиционного поиска обучающиеся под руководством педагога утверждали наиболее выразительный вариант и переходили к выполнению итоговой работы. При этом педагогическое сопровождение было направлено на сохранение самостоятельности обучающегося: рекомендации касались прежде всего композиционной целостности, выразительности и соответствия изобразительных средств выбранному замыслу.

Рисунок 5. София М. 13 лет "Русалка"

Образ Бабы-яги представляет интерес для анализа самостоятельной художественной интерпретации, поскольку обладает устойчивыми характеристиками в фольклорной традиции и одновременно допускает различные варианты сюжетного и эмоционального прочтения. При создании композиции обучающийся получает возможность отойти от изображения персонажа как изолированной фигуры и определить ситуацию, в которой раскрываются его характер и особенности.

В представленной работе образ Бабы-яги становится центральным элементом сюжетной композиции. Внимание обучающегося направлено не только на создание узнаваемой внешности героя, но и на его связь с окружающим миром и происходящими в нём событиями. Окружение выполняет не только декоративную функцию, но и участвует в формировании общего эмоционального характера произведения.

Анализ процесса создания сюжетных композиций на основе мифологических и фольклорно-литературных образов позволяет выделить ряд педагогических условий, которые могут поддерживать развитие образного мышления обучающихся подросткового возраста. Принципиальное значение имеет не само обращение к мифологическому материалу, а организация художественно-творческой деятельности, предполагающая самостоятельное осмысление, преобразование и визуальное воплощение исходного образа. Важно, чтобы обучающийся не получал единственного заранее заданного варианта изображения персонажа. Работа с мифологическим или фольклорным образом должна допускать различные трактовки. На этапе знакомства с персонажем целесообразно обращать внимание обучающихся не только на его внешние характеристики, но и на особенности характера, поступки, взаимоотношения

с другими персонажами, окружающую среду и эмоциональное состояние. Такой подход позволяет перейти от вопроса «Как изобразить персонажа?» к более содержательным вопросам: «Какую ситуацию можно показать?», «Что происходит с героем?», «Какое настроение должна передавать готовая работа?».

Рассмотрение представленных ученических работ позволяет говорить о потенциале сюжетной композиции на основе мифологических и фольклорно-литературных образов как направления работы по развитию образного мышления подростков в системе дополнительного художественного образования. Обращение к мифологическим образам создаёт условия для включения обучающихся в художественно-творческую деятельность: знакомый культурный образ становится отправной точкой для формирования собственного замысла. В процессе работы подросток может преобразовывать исходный материал в соответствии с собственными ассоциациями, эмоциональным восприятием и художественными представлениями.

Особое значение в данном процессе приобретает сюжетная композиция. В отличие от изображения отдельного персонажа, она предполагает необходимость определить событие, взаимоотношения героев, характер действия, пространственную среду и эмоциональное содержание произведения. Это создаёт условия для установления связей между отдельными образами и объединения их в целостную художественно-смысловую систему. В представленных работах можно рассматривать такие проявления образного мышления, как преобразование исходного культурного образа, создание ассоциативных связей, самостоятельное формирование сюжетной ситуации, установление взаимосвязи персонажа и окружающей среды, а также поиск грамотного композиционного решения.

Значимыми условиями работы выступают создание ситуации художественного поиска, возможность самостоятельной интерпретации образа, последовательный композиционный поиск, поддержка индивидуального художественного выбора и обсуждение результатов собственной деятельности.

Практическая значимость рассматриваемого подхода заключается в возможности его применения на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного художественного образования. Использование образов славянской мифологии позволяет объединить задачи развития образного мышления с освоением композиционных закономерностей, формированием навыков работы с цветом и пространством, а также приобщением подростков к культурному наследию. При этом педагогическое сопровождение должно быть направлено не на воспроизведение готового образца, а на поддержку обучающегося при поиске и создании индивидуального художественного решения.

Таким образом, использование мифологических и фольклорно-литературных образов при создании сюжетной композиции позволяет объединить знакомство с культурной традицией, развитие творческого воображения и практику самостоятельного художественного решения. Сюжетная композиция выступает не только способом освоения основ живописи и композиции, но и пространством интерпретации культурного материала и его преобразования в индивидуальный художественный образ

Список литературы:

1. Буровкина, Л. А., Ноздрачева, М. В. Народная культура как комплексная система трудового, духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения / Л. А. Буровкина, М. В. Ноздрачева // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Матер. науч.-практ. конф. / под ред. С. М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 214–220.

2. Дубровин, В. М. Об алгоритмах обучения основам художественно-композиционной грамотности / В. М. Дубровин, П. А. Чеканцев // Преподаватель XXI век. – 2019. – № 4-1. – С. 178–183.

3. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства: учебное пособие для вузов / В. М. Дубровин; под науч. ред. В. М. Корешкова. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2019. – 360 с.

4. Дубровин, В. М., Рощин, С. П., Филиппова, Л. С. Традиционные и современные аспекты художественно-педагогического образования / В. М. Дубровин, С. П. Рощин, Л. С. Филиппова // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2023. – Т. 6, № 2. – С. 25–38.

5. Игнатьев, С. Е., Дубровин, В. М., Игнатьева, А. В. Композиционная грамотность как основа подготовки начинающего художника-педагога / С. Е. Игнатьев, В. М. Дубровин, А. В. Игнатьева // Научное мнение. – 2024. – № 9. – С. 50–56.

6. Копцева, Т. А. Природа и художник: учебное пособие / Т. А. Копцева. – Москва: ТЦ Сфера, 2021. – 240 с.

7. Рощин, С. П. К вопросу о значении художественного образования в воспитательном и образовательном процессах / С. П. Рощин // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса: Материалы науч.-практич. конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета (г. Москва, 16–19 апреля 2018 г.). Часть 2 / под ред. С. М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2017. – С. 261–264.

8. van de Kamp M.-T., Admiraal W., van Drie J., Rijlaarsdam G. Enhancing divergent thinking in visual arts education: Effects of explicit instruction of meta-cognition // British Journal of Educational Psychology. 2015. Vol. 85, no. 1. P. 47–58. DOI: 10.1111/bjep.12061. PubMed

9. Riley H. Drawing as driver of creativity: Nurturing an intelligence of seeing in art students // International Journal of Art & Design Education. 2017. Vol. 36, no. 3. P. 273–280. DOI: 10.1111/jade.12157.

10. Kastner L., Umbach N., Jusyte A., Cervera-Torres S., Ruiz Fernández S., Nommensen S., Gerjets P. Designing visual-arts education programs for transfer effects: Development and experimental evaluation of (digital) drawing courses in the art museum designed to promote adolescents' socio-emotional skills // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 11. Article 603984. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.603984. PubMed

11. Samaniego M., Usca N., Salguero J., Quevedo W. Creative thinking in art and design education: A systematic review // Education Sciences. 2024. Vol. 14, no. 2. Article 192. DOI: 10.3390/educsci14020192