

Васильева Е.И., профессор кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии), vaskrav@bk.ru

Vasilieva E., painting and drawing sub-faculty professor of the High School of Folk Arts (the Academy), vaskrav@bk.ru

Рабочие тетради по живописи как составная часть учебно-методического комплекса

Worksheets on painting as an integral part of the educational and methodical complex

Аннотация. Статья освещает работу по формированию той части учебно-методического комплекса, которая всегда присутствовала в обучении европейской и русской художественных школах – заданий для самостоятельной работы. Но актуальная проблема по их выполнению студентами впервые была реализована в Высшей школе народных искусств (академии) в новом формате рабочих тетрадей по дисциплинам «Академическая живопись» и «Декоративная живопись».

Ключевые слова: Академическая живопись, декоративная живопись, самостоятельная работа, рабочая тетрадь, учебно-методический комплекс.

Abstract. The article highlights the work on the formation of the part of the educational and methodical complex, which has always been present in the training of European and Russian art schools-tasks for independent work. But the actual problem of their implementation by students was first implemented in the Higher school of folk arts (Academy) in the new format of workbooks in the disciplines of «Academic painting» and «Decorative painting».

Key words: Academic painting training, decorative painting training, independent work, work book, educational and methodical complex.

В системе Высшего образования России настоящего времени имеются противоречие между высокими требованиями, предъявляемыми к качеству преподавания живописи академическим способом и необходимостью применения новых форм, учитывающих специфику разнообразных видов при подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства (далее – ТПИ). «Недостаточно разработанные педагогические пути и образовательные технологии не позволяют, с первых дней обучения, использовать потенциал художественных дисциплин» [1, с. 32].

В данной статье будет освещена работа по формированию той части учебно-методического комплекса, которая всегда присутствовала в обучении европейской и русской художественных школах, но до настоящего времени задания для самостоятельной работы не были сформированы в отдельный образовательный продукт. Эта форма работы студентов активно применяется в обучении истории искусства во ВШНИ (академии). Но по применению рабочих тетрадей при выполнении самостоятельной работы по художественным дисциплинам среди коллег вуза имеются различные мнения, а, зачастую, и противоречивые позиции.

Н.Г. Кузнецов отмечает в своей статье значимость для формирования учебно-методического комплекса далее (УМК) ВШНИ диссертационного исследования «Специфика обучения живописи студентов в сфере декоративно-прикладного искусства» профессора кафедры Е.И. Васильевой, в котором она в 2009 г. рассматривает проблему подготовки по живописи будущих художников в области декоративно-прикладного искусства. В исследовании говорится о важности традиционного академического и инновационного подхода в обучении живописи как комплексного учебного предмета, что в практической части исследования выразилось в определении комплекса учебных заданий по живописи учитывающих особенности конкретных видов ТПИ.

В основу формирования УМК легли разработанные автором программы «Академическая живопись» и «Декоративная живопись». «Сформулированная педагогическая концепция, которая определила содержание преподавания живописи, как сочетание академического подхода в обучении и инновационного-декоративного отвечающая целям и задачам в области профессиональной подготовки будущих художников ТПИ» [5, с. 61].

Дидактическое оснащение требуется и обязательно для каждой учебной дисциплины. Современные программы художественных дисциплины имеют значительную теоретическую составляющую. На занятиях по академической живописи и декоративной живописи теоретический материал объясняется в формате лекция-беседа. Важное место в программе отведено самостоятельной работе студентов. За 15 лет во ВШНИ организации самостоятельной работы студентов уделялось пристальное внимание, но до сих пор проблема формирования УМК остаётся актуальной.

Результаты эксперимента Е.И. Васильевой, касавшегося внедрения в учебный процесс новой формы организации деятельности студентов, не вызвали сомнений. Однако в процессе дискуссий встал вопрос о том, что нет необходимости применения подобной формы в образовательном процессе на уровне высшего образования. Тем не менее, следует заметить, что «Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов предназначена студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования в Высшей школе народных искусств (институте) и ее филиалах» [2, с. 2].

В.Ф. Максимович неоднократно отмечала в своих публикациях важность развития и оснащения дидактическими материалами филиалов ВШНИ. «Говоря об образовании в этой области, следует напомнить, что Высшая школа народных искусств (институт) и её филиалы имеют свои определённые особенности [4, с. 6]. Первое – их расположение в исторических центрах художественных промыслов, что само по себе уже определяет уникальность профиля. Как правило, это небольшие районные центры или посёлки, что также накладывает свой отпечаток на направление деятельности. Таким образом, высшее образование необходимо, причём важно создавать учебные заведения именно в центрах традиционного прикладного искусства, чтобы они стали сосредоточием культуры для региона» [4, с. 7].

Такая форма как «Рабочая тетрадь» широко применяется в общеобразовательной или музыкальной школе. Ученикам, учителям и родителям не приходило в голову сомневаться в необходимости ее для освоения и самостоятельного закрепления учебного материала практически по всем дисциплинам. Но какое отношение имеет подобная форма в образовательном процессе вуза и по художественным дисциплинам, которые предусматривают, казалось бы, практическое освоение содержания программы? Внедрение новых форм, в частности рабочей тетради по дисциплинам живописи является в настоящее время проблемой, требующей переосмысления её с позиций реформирования.

Президент ВШНИ (академии) В.Ф. Максимович считает: «В реформируемой начальной, средней или высшей профессиональной школе народного декоративно-прикладного искусства преподаватель – менеджер образовательного процесса, консультант при изучении проблемных вопросов и рассмотрении реальных ситуаций. Главное его предназначение в том, что он – автор (разработчик) и оператор используемых уникальных в учебном процессе программно-методических материалов по своей конкретной специализации и организатор индивидуальной самостоятельной творческой работы обучающихся по освоению им же созданных учебных программ» [6. с. 112].

Необходимо признать, что УМК в ВШНИ в целом и на кафедре рисунка и живописи, в частности, нуждается в дальнейшей разработке. Укрепление междисциплинарных связей образовательных дисциплин позволит согласовать: последовательность содержания, постепенность усложнения тем, поэтапность усвоения заданий по каждому предмету.

Содержание УМК

- Программа дисциплины.
- Учебное пособие по дисциплине для студентов.
- Методические рекомендации для преподавателей по ведению дисциплины.
- Методические указания для преподавателей.
- Учебник дисциплины.
- Методический фонд наглядных образцов лучших работ студентов.
- Методический фонд наглядных пособий, таблиц.
- Натурный фонд объектов для изображения.
- Технологическая карта урока.
- Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студента.

В выше представленном списке отмечены позиции, по которым в настоящее время УМК кафедры рисунка и живописи нуждается в доработке и докомплектации. Учебно-методический комплекс включает дидактические материалы, подготовленные преподавателями кафедры, и образцы самостоятельных студенческих работ. С целью закрепления теоретических и практических знаний, полученных в аудитории на занятиях академической декоративной живописи, взаимосвязи с дисциплинами: История искусства,

Проектирование, Цветоведение и колористика, была разработана рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов, которая прошла апробацию. В настоящее время разработано и внедрено две рабочие тетради академической и декоративной живописи.

Эти тетради задания по теоретической части и комплекс практических заданий по разделу «Натюрморт», предназначены студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования в Высшей школе народных искусств (институте) и ее филиалах. Экспериментальная проверка пособий проводилась среди учащихся первого курса (профиль художественная вышивка). Студентам были предложены для работы электронные формы рабочей тетради печатные варианты.

Необходимость проведения эксперимента

- Индивидуальный педагогический опыт ведения дисциплин академической и декоративной живописи, Цветоведения и колористики.
- Потребность систематизировать учебный процесс.
- Уровень художественной подготовки абитуриентов-студентов ВШНИ.
- Контроль знаний теоретической части дисциплин, предусмотренных программами.
- Расширение, систематизация и усовершенствование УМК по дисциплинам кафедры рисунка и живописи.

Содержание Рабочих тетрадей

Рабочие тетради включают общие рекомендации по выполнению практических заданий; введение и темы. По академической живописи: «Место живописи в искусстве и её роль в развитии культуры и образовании», «Теория и физика цвета», «Основы изобразительной грамоты». По декоративной живописи «Декоративная живопись в искусстве и роль учебной дисциплины "Декоративная живопись" в содержании художественного образования», «Основные художественные средства декоративной живописи», «Основы стилизации и трансформации объектов изображения», а также практические задания; список основной рекомендуемой литературы; список дополнительной литературы [2-3].

Краткая характеристика

В Рабочих тетрадях представлены учебные вопросы и задания, над которыми студенту интересно подумать, дать самостоятельные ответы, найти творческое решение и практически выполнить упражнения и живописные этюды. Рабочая тетрадь как часть учебно-методического комплекса согласуется с программой учебной дисциплины. Теоретические и практические задания рабочей тетради выполняются вне аудиторных занятий самостоятельно. Студенту необходимо представлять преподавателю тетрадь с выполненными заданиями на проверку в период проведения промежуточных аттестаций. Тетрадь представлялась на экзаменационный просмотр и её результаты могли повлиять на повышение оценки при итоговой аттестации за семестр [3, с. 4].

Эксперимент

Проведение эксперимента было запланировано и проведено во II семестре на основании трёх обстоятельств.

- Практические задания были разработаны и подготовлены по теме «Натюрморт» для академической и декоративной живописи в соответствии с учебными программами.

- Изучение дисциплины «Цветоведение и колористика» предусмотрено в I семестре.

- Необходимость введения студентов в «мир искусства» с использованием потенциала дисциплины «История искусств».

В течение семестра студенты сдавали рабочие тетради для проверки. В конце следующего занятия итоги проверки в индивидуальном порядке студенты обсуждали с преподавателем. Практические задания выполнялись студентами вначале на бумаге, просматривались, указывались недоработки, ошибки, давались рекомендации по исправлению. Студенты учитывали сделанные замечания и оформляли свой проект в рабочей тетради.

Влияние выполнения заданий в рабочей тетради на оценку итоговой аттестации

Результаты выполнения заданий в рабочей тетради учитывались при итоговой аттестации, при выполнении менее половины объёма заданий правильно, не поднимать общий оценочный балл.

Результаты эксперимента

Результат эксперимента показал, что 30% студентов справились с поставленной задачей на «отлично» и получили возможность повысить оценку, 40% студентов удалось повлиять на повышение итоговой аттестации, но 40% с заданиями в должном объёме не справились.

Выводы:

- Важной задачей преподавателя является работа по повышению внутренней мотивации студентов к выполнению самостоятельных заданий.
- Необходимо расширить арсенал оценочных средств, мотивирующую студентов выполнять самостоятельно задания;
- Эксперимент, проведённый в 2016-2017 уч. г., не показал убедительных результатов, подтверждающих необходимость и своевременность внедрения в учебный процесс рабочих тетрадей по живописи.
- Необходимо повторить эксперимент в других группах бакалавров.

По мнению П.Е. Серова: «иметь базовый набор теоретических знаний и практических умений недостаточно для бакалавра традиционного прикладного искусства, поэтому одна из важнейших задач обучения – сформировать способность к самостоятельной творческой деятельности. В этом процессе очень важно уделять максимальное значение профессиональности обучения, поскольку, чем полнее будут даны знания в контексте выбранной профессии, тем легче пройдёт адаптация обучающихся в самостоятельной работе» [7, с. 4.].

Сделанные выводы будут учтены в дальнейшей педагогической и научной деятельности. Безусловно, формирование УМК необходимо расширять и продолжать поиск новых форм для эффективности обучения будущих художников традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Васильева Е.И., Кравцов Д.В. Интегрированное содержание дисциплин «Академический рисунок» и «Академическая живопись» в педагогическом процессе // Декоративно-прикладное искусство и образование. 2016. № 2.

2. Васильева Е.И. Рабочая тетрадь: для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Академическая живопись». – СПб.: ВШНИ, 2016.

3. Васильева Е.И. Рабочая тетрадь: для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Декоративная живопись». – СПб.: ВШНИ, 2017.

4. Высшая школа народных искусств: инновационная модель непрерывного профессионального образования: коллективная монография. Под общей редакцией академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович – СПб.: Инжиниринг Сервис Принт, 2014.

5. Кузнецов Н.Г. Анализ диссертационных исследований преподавателей кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств академия // Декоративно-прикладное искусство и образование. 2018, № 2.

6. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта. 2000.

7. Серов П.Е. Декоративная Живопись: учебное пособие. – СПб.: Высшая школа народных искусств (академия), 2017.