

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному искусству
(по видам)*

Уколова Ю.И., мл. научный сотрудник Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия), zauseva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu., jr. researcher, Mstera institute of lacquer miniature painting F. A. Modorova branch of the Higher school of folk arts (academy), zauseva_j.i@mail.ru

Место и роль «вечернего рисунка» при подготовке студентов высшего образования во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

The place and role of the «evening drawing» on the higher education in the Mstera institute of lacquer miniature painting F. A. Modorova

Аннотация. В данной статье автором исследуется место и роль самостоятельной работы студента в учебном процессе на ступени высшего образования во МИЛМЖ ВШНИ(а). Рассматривается, каким образом данная работа влияет на формирование междисциплинарных связей «Художественного», «Проектного» и «Исполнительного» модулей, как части учебного плана. В статье представлена разработка программы обучения самостоятельной работы студента в рамках факультативных занятий. Автором формируется понятие «вечерний рисунок» и его задачи при подготовке будущих бакалавров.

Abstract. In this article, the author explores the place and role of the independent work of the student in the educational process at the higher education level in MILMZH VSHN (a). The article considers how this work influences the formation of interdisciplinary connections between the “Art”, “Project” and “Executive” modules as part of the curriculum. The article presents the development of a student's independent work training program in the framework of optional classes. The author forms the concept of "evening drawing" and its tasks in the preparation of future bachelors.

Ключевые слова: вечерний рисунок, наброски, самостоятельная работа студента, рабочая программа, декоративно-плоскостное решение фигуры человека.

Keywords: evening drawing, sketches, independent work of the student, work program, decorative-plane decision of a human figure.

Методы организации самостоятельной работы занимают особое место в подготовке будущих бакалавров традиционного прикладного искусства. Самостоятельная работа выступает одним из компонентов учебного процесса, который развивает способность к самостоятельной творческой деятельности и обучает научному отбору и систематизации информации учебно-методической литературы.

Форма данной самостоятельной работы достаточно пластична. Она может быть строго ориентирована на учебную дисциплину, частью которой является, или выступать как средство интеграционного подхода к обучению. В случае, когда самостоятельная работа представлена в виде средства интеграционного подхода, она может усиливать междисциплинарную связь профессиональных дисциплин проектного, исполнительского и художественного модулей на высшей ступени образования. Вместе с тем, самостоятельная работа студентов является средством организации обучения, формирующим профессиональные знания, умения, навыки и компетенции во время учебного процесса, ориентированного на творческую деятельность [2, с. 14].

В данной научной статье анализируется разработка экспериментального комплекса учебных занятий, способствующих усилению междисциплинарных связей художественной и проектной деятельности будущих художников лаковой миниатюрной живописи, направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», уровень высшего образования – бакалавр. Данные экспериментальные занятия проходят в рамках самостоятельной работы по учебной дисциплине «Проектирование» для студентов отделения Мстёрской лаковой миниатюрной живописи на дополнительных занятиях «вечернего рисунка». «Вечерний рисунок» – это термин, условно обозначающий факультативные внеучебные занятия, проводимые на базе института для студентов высшего образования (бакалавриат), которые интегрировали в себя аспекты дисциплин как «Художественного», так и «Проектного» модулей, являясь связующим дополнением каждого из них.

Создание подобного комплекса обусловлено сформировавшимися научными и практическими проблемами в области педагогической взаимосвязи между художественной и проектной деятельностью в подготовке художников традиционного прикладного искусства.

Применение интегративных занятий «вечерний рисунок» для усиления взаимосвязи художественной и проектной деятельности обусловлено тесной междисциплинарной связью учебных дисциплин «Пластическая анатомия», «Академический рисунок», «Декоративный рисунок» и «Проектирование». Не сопряженное изучение данных дисциплин приводит к нарушению структуры междисциплинарных связей. Необходимо полное переосмысление содержания образовательного процесса и поиск новых форм и методов обучения для направления подготовки – 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» [3, с. 49].

Анализ учебного процесса, а также изучение учебной деятельности студентов Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» на вышеперечисленных дисциплинах выявили недостаточную связь между несопряженными дисциплинами «Декоративный рисунок» и дисциплинам узкопрофессиональной направленности входящих в состав проектной деятельности. Вследствие чего из-за нехватки междисциплинарных связей художественной и проектной деятельности бакалавры Мстёрской лаковой миниатюрной живописи не в полной мере владеют навыками стилизации и трансформации.

Будущие художники традиционного прикладного искусства сталкиваются с проблемой дальнейшего применения полученных знаний и навыков на учебных дисциплинах «Академический рисунок», «Пластическая анатомия», «Декоративный рисунок» для профессионального цикла таких дисциплин как «Общая композиция», «Специальная композиция» и «Проектирование» [1, с. 74]. Таким образом, встает проблема изображения стилизованной живой природы в рамках проектирования композиционного решения будущего художественного произведения.

Ранее в учебном плане направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» существовала дисциплина «Иконографический рисунок», которая могла бы реализовать задачи учебной дисциплины интеграционного типа. В связи с отсутствием «объединяющего начала» дисциплин, входящих в состав художественной и проектной деятельности в МИЛМЖ ВШНИ(а), возникла необходимость разработки экспериментальных учебных занятий, способствующих усилению междисциплинарных связей профессиональных дисциплин будущих художников лаковой миниатюрной живописи, в рамках самостоятельной работы по учебной дисциплине «Проектирование».

При создании проекта композиционного решения художественного произведения в стиле Мстёрской лаковой миниатюрной живописи с включением изображений живой природы, студенты сталкиваются с трудностями трансформации фигуры человека в стилистике промысла.

Экспериментальные задания в рамках «вечернего рисунка» должны стать связующим звеном между дисциплинами «Художественного», «Проектного» и «Исполнительского» модулей.

Данные задания, в рамках самостоятельной работы студента в составе проектной деятельности, могут представлять реализацию расширения границ профессиональной творческой ориентации путем развития пространственно-композиционного мышления и широты взглядов. Необходимо внедрение в учебный процесс специфических стилизаций и трансформаций академических изображений фигуры человека, которые будут отвечать критериям стиля Мстёрской миниатюры, способствуя увеличению диапазона тематики, не ограничиваясь только классическими сюжетами, но и включая элементы современной действительности – реалистические сюжеты XXI века. Благодаря

развитию нового направления реализации творческой мысли создается положительная мотивация к созданию совершенно новых художественных произведений и композиционных решений, при этом сохраняющих традиции промысла.

Основной базой для подобных заданий могут послужить знания, умения и навыки, приобретенные студентами на учебных дисциплинах «Пластическая анатомия», «Академический рисунок», «Декоративный рисунок», «Общая композиция», «Специальная композиция» и «Проектирование».

Создавая совершенно новую педагогическую схему содержания самостоятельной работы, как части проектирования авторских композиций в стиле Мстёрской лаковой миниатюрной живописи, становится возможным ввести в курс преподавания учебных дисциплин «Проектного» модуля новые экспериментальные задания в рамках самостоятельной работы на «вечернем рисунке».

Экспериментальный комплекс учебно-творческих заданий представляет собой гармоничное сочетание академического рисунка живой природы и стилизации, выполненной в технике кистевого иконописного изображения фигуры человека. Подобные взаимодополняемые задания, являющиеся частью одновременно двух модулей – художественного и проектного, в дальнейшем служат дополнительным вспомогательным материалом при создании композиционного решения художественного произведения в стиле Мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

В рамках самостоятельной работы такие творческие задания выполняются студентами Мстёрского филиала ВШНИ(а) на дополнительных учебных занятиях в рамках «вечернего рисунка», который выполняет задачи организации самостоятельной работы.

Рис.1. Схема междисциплинарной взаимосвязи художественного и проектного модулей

При апробации экспериментальных занятий перед обучающимися была поставлена цель: линейно, схематично изобразить фигуру человека с дальнейшей стилизацией и трансформацией натурального, академического рисунка в масштабах в пропорциях, свойственных художественным образам и персонажам, являющихся частью композиционного решения произведений

лаковой миниатюрной живописи на папье-маше. Подобные переработки натурального изображения человека выполняются в технике кистевого иконописного рисунка – прориси.

Задача «вечернего рисунка» – передать при помощи данной стилизации характерные особенности Мстерской лаковой миниатюрной живописи для последующего использования наработанного материала на учебных дисциплинах «Общая композиция», «Специальная композиция» и «Проектирование» в создании курсовой творческой работы на заданную тему. Занятия по «вечернему рисунку» проводятся во МИЛМЖ ВШНИ один раз в неделю 2 академических часа, включают такие учебные задания:

- «Линейные графические зарисовки фигуры в одежде с включением различных предметов»;
- «Линейные графические зарисовки фигуры человека в одежде в различных динамичных ракурсах»;
- «Линейные графические зарисовки фигуры в прилегающей (приталенной) одежде»;
- «Линейные графические зарисовки задрاپированной фигуры сложная постановка фигуры в различных динамических ракурсах, изображение линейное, без проработки тоном».

Общее количество выполненных набросков за одно учебное занятие – 3 наброска с дальнейшей стилизацией и трансформацией фигур в стилизованное исполнение Мстерской лаковой миниатюрной живописи. К каждой линейно-графической зарисовке стилизованная переработка фигур выполняется в рамках домашнего задания.

За время выполнения учебных заданий, в процессе проведения экспериментальных занятий «вечернего рисунка» у студентов выявились:

- повышение качества исполнения учебных заданий по профессиональным дисциплинам;
- расширение границ творческо-композиционного мышления;
- сокращение времени сбора художественно-композиционного материала для создания курсовой творческой работы на заданную тему по учебным дисциплинам «Общая композиция», «Специальная композиция» и «Проектирование»;
- изменение представлений о переходе реалистического изображения и его реализации в творческое самобытное изображение в рамках лаковой миниатюрной живописи.

Необходимо отметить, что данные задания не являются частью «Академического рисунка» и «Декоративного рисунка», а несут в себе цели и задачи учебных дисциплин «Общая композиция», «Специальная композиция» и «Проектирование».

Данный комплекс учебно-творческих заданий ориентирован на повышение уровня профессионального художественного образования в области лаковой миниатюрной живописи. Он способствует самостоятельному

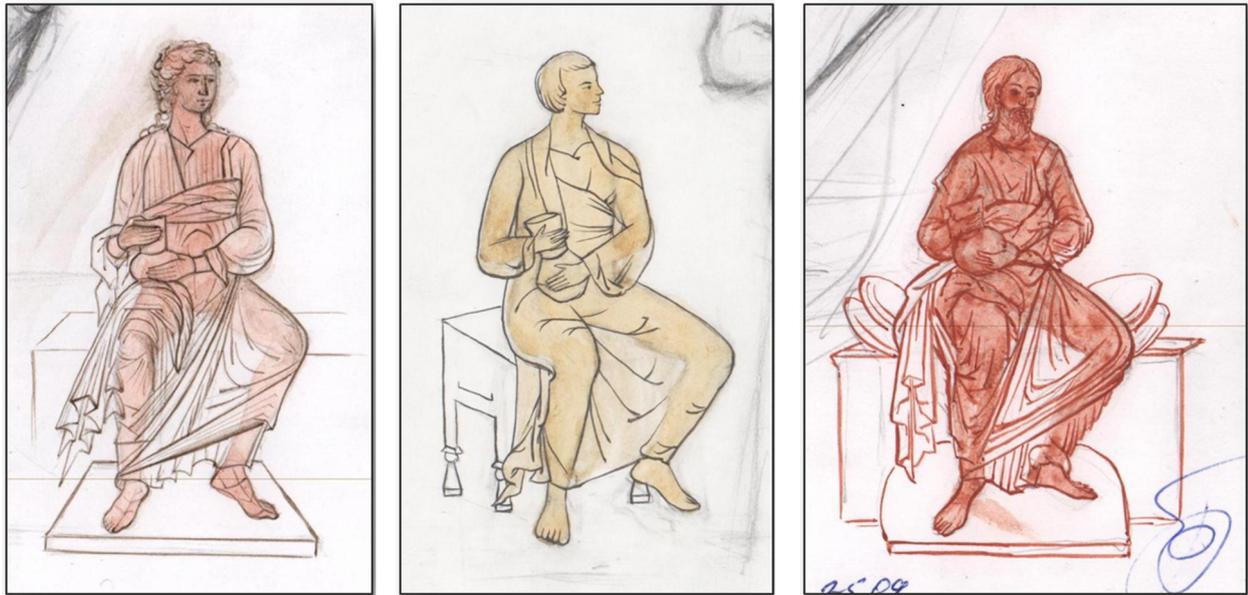

Рис.2. Варианты стилизации и трансформации фигуры

проектно-исполнительскому и творческому решению авторских работ будущих бакалавров декоративно-прикладного искусства и на данном этапе, в рамках экспериментальной работы «вечернего рисунка», внедрен в учебный процесс во МИЛМЖ ВШНИ(а). Так же возможно применение данного подхода в других художественно-образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой не только миниатюристов, но и художников других направлений традиционного прикладного искусства.

В заключение необходимо отметить, что подобная форма самостоятельной работы плодотворно влияет на организацию учебной и социально-воспитательной деятельности, повышает уровень профессионального художественного образования в области мстёрской

Рис.3. Работы студентов высшего образования Мстёрского филиала ВШНИ, направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись (Мстёрская лаковая миниатюрная живопись)»

лаковой миниатюрной живописи, способствует самостоятельному проектно-исполнительскому и творческому решению авторских работ будущих художников традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Ломакин, М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – СПб., 2016 – 252 с.

2. Селин Ю.Н. Интеграция содержания профессионального образования // Педагогика. 2001. № 2. – С. 13-16.

3. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «мастерство» и «композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: Дис. канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2005. – 166 с.