

Уткин А.Л., старший преподаватель кафедры рисунка и живописи, аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: alut@list.ru

Utkin A.L., senior teacher of the department of drawing and painting, postgraduate of the department of theory and methods of professional education, the Higher school of folk arts (academy), member of the Union of artists of Russia. 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: alut@list.ru

Методические принципы обучения пластической анатомии в традиционном прикладном искусстве
Methodical principles of teaching of plastic anatomy in traditional applied art

Аннотация. В статье представлена характеристика наиболее важных и основополагающих дидактических принципов – научности, системности и последовательности, наглядности, синтеза учебных дисциплин, доступности, прочности – в контексте обучения студентов пластической анатомии. Особенное внимание удалено выявлению содержания и значения тех принципов, специфика которых обусловлена областью их применения – высшим образованием в сфере традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: методические принципы, пластическая анатомия, обучение, специфика преподавания, педагогика

Abstract. The article presents the characteristics of the most important and fundamental didactic principles – scientific, systematic and consistent, clarity, synthesis of academic disciplines, accessibility, strength – in the context of teaching students of plastic anatomy. Special attention is paid to the identification of the content and significance of those methodological principles, the specificity of which is covered by the area of their application – higher education in the field of traditional applied art.

Key words: methodical principles, plastic anatomy, training, specificity of teaching, pedagogy.

В теории профессионального образования существует понятие «принципы обучения». По определению С.Я. Батышева, «данные принципы направляют деятельность педагогов в реализации нормативной функции дидактики и являются исходными, основными требованиями к воспитанию и обучению, определяют содержание, формы и методы педагогического воздействия» [9].

Принципам обучения свойственна историчность, т.к. они корректировались и дополнялись в связи с изменениями жизненных реалий. Многие из них, сформулированные еще Я.А. Коменским в «Великой

дидактике», актуальны и сейчас. Более подробно принципы обучения были охарактеризованы основоположником отечественной научной педагогики К.Д. Ушинским, в дальнейшем их развивали и дополняли М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин и др.

Содержание, формы и методы педагогического воздействия определяются дидактическими принципами.

Дидактические принципы формируются на основе закономерностей познания, взаимосвязаны между собой и образуют единую систему с различными иерархическими уровнями обобщения. Как видно из приведенной ниже таблицы (рис. 1), принципы обучения представляют собой систему, развивающуюся от самых общих фундаментальных мировоззренческих принципов – до конкретных частных принципов выполнения отдельных учебных задач.

На внутридисциплинарном уровне принципы предельно конкретизируются и являются методическими, определяющими содержание (чему учить) и процесс обучения (как учить) конкретной дисциплины.

Рис.1. Таблица дидактических принципов

Обучение пластической анатомии базируется на методических принципах, обусловленных целями и задачами обучения. Каждый раздел программы учебной дисциплины, тема, занятие или отдельная педагогическая задача имеют свои принципы.

Исследования в области пластической анатомии велись столетиями. Среди великих ученых и художников, внесших неоценимый вклад в развитие пластической анатомии, Леон Баттист Альберт, Альбрехт Дюрер, Леонардо да Винчи. Их труды и исследования легли в основу науки «Пластическая анатомия».

«Пластическая анатомия» относится к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части художественного модуля и помогает углубить и расширить знания, умения, навыки, которые дают базовые художественные дисциплины, такие как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», а также для профессиональных дисциплин («Исполнительское мастерство»).

«Пластическая анатомия» – дисциплина вспомогательная, создающая необходимую базу для освоения этих дисциплин. Она помогает разобраться в принципах изображения человека и животных. Знания, полученные на занятиях по пластической анатомии, применяются не только при выполнении учебных заданий по рисунку, живописи, но и в процессе исполнения творческих проектов в различных видах традиционного прикладного искусства. Особенно значимы они для таких направлений, как лаковая миниатюра, художественная резьба по кости и дереву. Изучение пластической анатомии является не конечной целью художественного образования, а одним из средств формирования профессиональных компетенций. Кратко раскроем содержание некоторых принципов обучения пластической анатомии.

Принцип научности

Пластическая анатомия является научной дисциплиной, частью биологии, анатомией для художников, имеет четкую структуру и эмпирически подтвержденные конкретные данные, научную терминологию.

Согласно этому принципу, методика обучения должна соответствовать объективным научным законам, теориям, фактам, отражать современное состояние науки, а создавать условия для научного поиска [5]. В образовательном процессе необходимо применение инновационной педагогики, интерактивных методов обучения.

Принцип единства анализа и синтеза

В применении к обучению пластической анатомии этот принцип определяет способ подачи материала. При изучении такой сложной формы, как фигура человека или животного, необходимо применять аналитический метод: изучать отдельные части или элементы фигуры, которые потом, используя синтез, необходимо объединить в целое.

Системность и последовательность

Принцип подразумевает порядок, систему, соблюдение ряда правил изложения материала [4]. Учебный курс пластической анатомии структурирован по разделам, в определенной логической последовательности. Начинается с введения, где даны общие понятия о структуре человека и животных, далее описание общих форм и структуры скелета, мускулатуры, определяющих экстерьер частей тела: головы, конечностей, туловища. В заключение рассматриваются темы баланса, движения, пропорций в целом, а также половых и возрастных отличий. Отдельная тема – анатомия животных и птиц, построенная на обобщении принципов строения тела, анализе сходства и различия в связи с анатомией человека, с включением объяснения конструктивных приемов изображения животных отдельных видов. Согласно этому принципу, в рамках каждой темы внимание акцентируется на главном, выстраивается структура занятия, устанавливаются логические связи с предыдущими темами.

Принцип интеграции учебных дисциплин: рисунка, скульптуры и пластической анатомии

Пластическая анатомия изучается в неразрывной связи с другими

дисциплинами художественного цикла: скульптурой и рисунком, которые органично дополняют друг друга. При изображении человека и животных на занятиях рисунком и скульптурой студенты имеют возможность актуализировать уже имеющиеся знания, полученные на занятиях по пластической анатомии. Кроме того, навыки изображения человека и животных отрабатываются в материале на композиции и занятиях по мастерству, проверяются возможности их использования в практической деятельности.

Принцип наглядности

Наглядность в обучении основана на такой закономерности процесса познания, как движение от чувственного – к логическому, от конкретного – к абстрактному [6]. Он реализуется в широком использовании наглядных пособий. По-прежнему актуальными остаются традиционные учебные пособия, такие как муляжи скелета, гипсовые слепки экорше, схемы. На практических занятиях принцип наглядности реализуется в процессе демонстрацией образцов лучших работ студентов, приемов и принципов изображения человека и животных. Эффективна организаций лекций-визуализаций с использованием компьютерных технологий, 3D программ, видео и аудио презентаций. Современные технические средства помогают подавать учебный материал в предельно доступной и наглядной форме с наибольшей эффективностью, осуществлять проверку и контроль знаний обучающихся.

Однако подобные формы не заменяют традиционную работу с натуральными объектами. «Наглядность дает учащимся убежденность в истинности наблюдаемого, но всякое восприятие происходит при активном мышлении и в той или иной форме предполагает познавательную задачу – в любом случае наглядного обучения восприятие слито с абстрактным мышлением» [6].

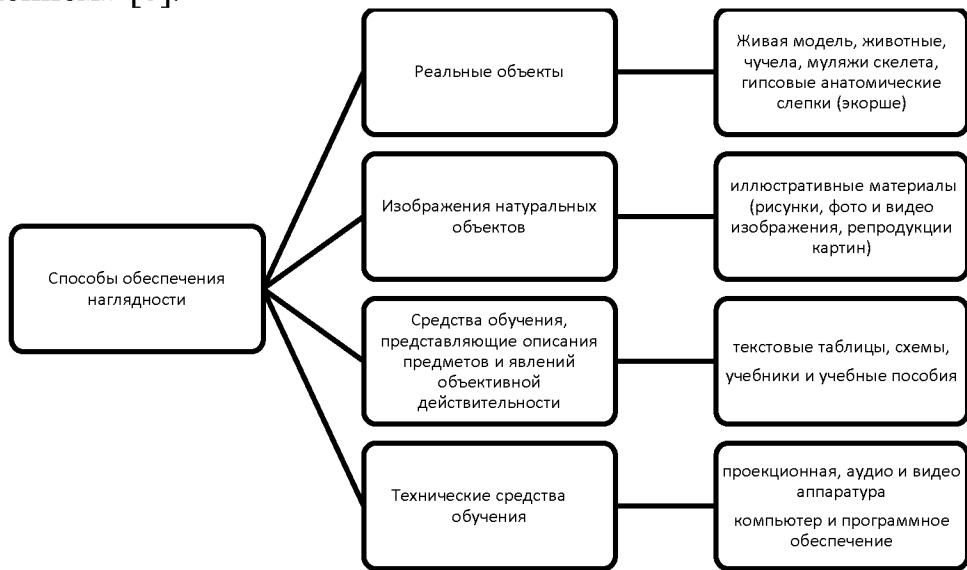

Рис. 2. Способы обеспечения наглядности в обучении Пластической анатомии

Принцип доступности

Подразумевает дозированность и последовательность тем учебного материала согласно уровню интеллектуальной и психологической готовности обучающихся к восприятию информации, обучение от простого к сложному, через знакомое к неизвестному.

Принцип прочности

Выполнение условия эффективности обучения зависит от прочности усвоения полученных знаний. На прочность усвоения влияет многократность использования учебного материала в различных вариантах и формах деятельности, ориентация на логическое запоминание. Так, например, изучение формы тела начинается на анатомическом рисунке, продолжается на академическом рисунке, академической скульптуре, при использовании в проектах и изделиях по мастерству.

Необходимо добиваться, чтобы знания прочно закреплялись в памяти студентов, стали бы частью их сознания, основой привычек и поведения [4]. В данном случае многое определяет сознательность, мотивация и активность обучающихся.

Принцип сознательности и активности обучающихся

Согласно парадигме современного образования, эффективность обучения достигается при вовлечении обучающихся в самостоятельную работу по добыванию знаний, проявлении ими творческой и когнитивной активности, когда они становятся не объектами учебного процесса, а субъектами деятельности [4]. Подобный деятельностный характер учения выражается через осознанное восприятие и последующую самостоятельную обработку, запоминание и тренировку учебного материала [8].

В курсе Пластической анатомии обучающиеся не только пассивно усваивают предлагаемую информацию, но и осуществляют ее активный сбор и обработку материала в связи со стоящими перед ними специфическими творческими задачами.

Принцип конструктивности формы

В процессе обучения пластической анатомии реализуется идея упрощения форм фигуры для функционального и конструктивного изображения. Любое изображение человека или животного в традиционном прикладном искусстве не должно выглядеть как анатомическое пособие со всеми физиологическими подробностями, но должно быть убедительно в анатомическом смысле. Это достигается, прежде всего, конструктивностью построения фигур и правильными пропорциями.

Принцип сочетания теории с практикой

При обучении пластической анатомии применяется сочетание лекционных занятий (теоретических) и заданий по рисованию анатомических структур человека и животных (практических). Теоретические занятия предваряют практические, знания проверяются на практике. В более широком смысле создаются связи с практическими заданиями на рисунке, живописи,

где отрабатываются навыки по изображению человека и животных для будущей практической профессиональной деятельности.

Принцип связи с направлениями традиционного прикладного искусства, их спецификой

Ввиду разнообразия направлений подготовки в соответствии с видами традиционного прикладного искусства курс пластической анатомии, его содержание и методика преподавания выстраивается в соответствии с профессиональными потребностями, степенью реалистичности и частотой применения изображений животных и людей в изделиях традиционного прикладного искусства. Каждый из видов традиционного прикладного искусства имеет свои традиции и связанные с ними сюжеты, стилистику, которые определяют содержание, расстановку акцентов и темы практических заданий.

Все принципы обучения взаимосвязаны, ни один из них не является универсальным и не должен быть абсолютизирован. Современная трактовка дидактических принципов должна переосмысливаться с позиций их полезной жизненной силы и роли в преподавании традиционного искусства [8].

Литература

1. Александрова Н.М. Дидактика профессионального образования: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся по педагогическим специальностям в области традиционного прикладного искусства. – СПб.: ВШНИ., 2017. – 95 с.
2. Большой энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1993. – 1632 с.
3. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2012. – № 2. – С. 1-18.
4. Есаулова М.Б. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие / М.Б. Есаулова, Н.Н. Кравченко. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2011. – 126 с.
5. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. Издание 3-е, перераб. – М.: ЭГВЕС, 2009, – 456 с.
6. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
7. Словарь педагогического обихода / Под ред. проф. Л.М. Лузиной. Псков: ПГПИ, 2003. – 71 с.
8. Шокорова Л.В. Дидактические принципы обучения народному декоративно-прикладному искусству в условиях модернизации образования // Человек и образование. – 2015. – № 1(42). – С. 95-98.

9. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1998.

References

1. Aleksandrova N.M. Didaktika professional'nogo obrazovaniya: uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj raboty aspirantov, obuchayushchihsyu po pedagogicheskim special'nostyam v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva/ N.M. Aleksandrova – SPb.: VSHNI., 2017. – 95 s.
2. Bol'shoj enciklopedicheskij slovar'. – M.: Sovetskaya enciklopediya, 1993. – 1632 s.
3. Gushchin YU.V. Interaktivnye metody obucheniya v vysshej shkole // Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka «Dubna». – 2012. – № 2. – S. 1-18.
4. Esaulova M.B. Obshchaya i professional'naya pedagogika: ucheb. posobie / M.B. Esaulova, N.N. Kravchenko. – SPb.: FGBOUVPO «SPGUTD», 2011. – 126 s.
5. Professional'naya pedagogika: Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsyu po pedagogicheskim special'nostyam i napravleniyam / Pod red. S.YA. Batysheva, A.M. Novikova. Izdanie 3-e, pererab. – M.: EGVES, 2009, – 456 s.
6. Slastenin V.A. i dr. Pedagogika. Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. SHiyanov; pod red. V.A. Slastenina. – M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2002. – 576 s.
7. Slovar' pedagogicheskogo obihoda / Pod red. prof. L.M. Luzinoj. Pskov: PGPI, 2003. – 71 s.
8. SHokorova L.V. Didakticheskie principy obucheniya narodnomu dekorativno-prikladnomu iskusstvu v usloviyah modernizacii obrazovaniya // CHelovek i obrazование. – 2015. – № 1(42). – S. 95-98.
9. Enciklopediya professional'nogo obrazovaniya: v 3-h t. / Pod red. S.YA. Batysheva. – M.: APO, 1998.