

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

**Особенности обучения рисунку в системе непрерывного образования
в области традиционного прикладного искусства
Features of drawing training in the system of continuing education in
the field of traditional applied arts**

Аннотация. В статье исследована структура учебного процесса подготовки будущего художника традиционного прикладного искусства на различных образовательных уровнях в системе непрерывного образования. На примере учебной дисциплины «Рисунок» рассмотрено построение ее содержания по спиральной системе, разъяснены подходы к работе над повторяющимися заданиями.

Ключевые слова: непрерывное образование, рисунок, традиционное прикладное искусство, учебная дисциплина.

Abstract. The article describes the structure of the training process in the traditional applied art's education on the different educational stages in the system of continuing education. On the example of the academic discipline «Drawing», the construction of its content in a spiral system is considered, approaches to work at repetitive tasks are explained.

Key words: continuous education, drawing, traditional applied arts, academic discipline.

Понятие непрерывного образования предполагает рост учебно-творческого потенциала студента в последовательной системе образовательных уровней, имеющих спиральную структуру. В учебной практике в Высшей школе народных искусств (академии) воплощена такая система, которая включает в структуру среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) и дополнительное профессиональное образование. В Академии ведется обучение по следующим профилям традиционного прикладного искусства: лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка, художественное кружевоплетение, декоративная роспись, лаковая миниатюрная живопись (палехская, мстёрская, холуйская, федоскинская), ювелирное искусство, художественная резьба по кости, художественная роспись ткани.

Непрерывное образование в современных условиях представляет собой оптимально эффективную структуру учебного процесса, поскольку эта

структура имеет нелинейный характер, что дает возможность так построить содержание обучения, чтобы оно развивалось не только количественно, но и качественно, за счет более углубленного освоения материала, содержательного разветвления повторяющихся заданий.

Принцип непрерывного образования в сочетании со сложной многопрофильной системой обучения требует разработки многоуровневого, интегрированного содержания образования по всем профилям и направлениям подготовки. В течение последних 16 лет в Высшей школе народных искусств (академии) ведется работа по объединению базовых и профильных дисциплин в интегрированный учебный процесс подготовки бакалавров, специалистов и магистров традиционного прикладного искусства. На этом этапе развития образования традиционное прикладное искусство получило в распоряжение ряд новых учебных дисциплин, которые формируют единую профессиональную базу этого искусства [4]: «Академический рисунок» и «Декоративный рисунок» (направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Бакалавриат) и дисциплина «Рисунок» (специальность 54.05.02 «Живопись», направление подготовки 54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Прикладная магистратура).

Обучение рисунку имеет давние традиции в самых широких областях художественного образования. Теперь рисунок стал составной частью содержания обучения и традиционному прикладному искусству. Необходимость максимально бережного отношения к такому культурному явлению как русское народное искусство с его самобытностью и многовековыми традициями, всеобъемлющий охват этим искусством всех областей современной жизни в значительной мере определили пути построения высшего образования в этой сфере. Потребовалось всестороннее изучение предшествующего опыта образовательной деятельности в этой области для того, чтобы определить принципы формирования содержания обучения и эффективно интегрировать учебные дисциплины в единый образовательный процесс.

Многоуровневая система образования выстраивается по спирали. На уровне СПО программа по рисунку в значительной степени отличается от программы бакалавров, специалистов и магистров тематически и в плане формируемых компетенций. Обучение рисунку студентов СПО имеет в большей мере пропедевтический характер; так формируется первоначальное представление о рисовании с натуры и работе над декоративными решениями.

Программы по рисунку для бакалавров и магистров строятся по принципу спиральной интеграции. Содержание программы для магистров более кратко по времени и по количеству заданий, в определенной степени повторяет программу для бакалавров при значительно более усложненных учебных заданиях. Благодаря этому происходит вариативное разветвление материала, и характер каждого ответвления формируется в соответствии со спецификой профиля традиционного прикладного искусства.

В программах бакалавриата и магистратуры задания выстроены в соответствии с основным законом рисунка – «от простого – к сложному». Они формируются нелинейно, по принципу спирали – задания, имеющие сходное содержание, повторяются с усложнением их состава, а не только количества.

На примере учебного задания «Рисунок гипсовой статуи в интерьере» можно проследить развитие умений и навыков магистра, формируемых на базе бакалавриата. Данное учебное задание представляет собой изображение сложного объекта в пространстве, выстроенном в планах от ближнего к дальнему. Планы выявляются за счет более акцентированной проработки тех объектов, которые находятся ближе к наблюдателю, а также тех объектов, которые находятся вблизи источника света на контрастной светотени [1]. Таким образом, задача состоит в том, чтобы гипсовая статуя, являясь одним из главных предметов изображения, предметом сложным, требующим от студента понимания анатомии, конструкции и объема человеческой фигуры, визуально была помещена на рисунке в той точке пространства, в которой она находится по отношению к другим объектам. Особая сложность задачи в том, что главенствующий характер гипсовой фигуры по отношению к окружению, ее принципиально высокая сложность, необходимость иметь особые навыки для ее грамотного изображения, мешают воспринять фигуру через призму окружения. Необходим тот уровень обобщения фигуры, который не приведет к нарушению цельности рисунка интерьера и не нанесет при этом ущерба конструктивному, анатомическому штудированию,

Примером, иллюстрирующим подобную проблему обработки и варьирования учебного материала в непрерывном образовании может служить завершающее задание программ бакалавриата, магистратуры и специалитета «Рисунок фигуры натурщицы в русском народном костюме». Задание практически полностью совпадает по формулировке в программах всех трех уровней. Принцип вариативности материала здесь выступает в своем самом чистом и одновременно сложном для практического воплощения виде. Необходимо искать способы вариативного восприятия этого задания.

Количественного увеличения составляющих элементов задания недостаточно, в этом случае все решалось бы простым увеличением количества часов на выполнение задания. Сущностным развитием задания на новом уровне образования может стать только принципиально иная формулировка цели и иная постановка задач. При выполнении задания на уровне бакалавриата цель может быть сформулирована следующим образом: «Создать условия для формирования профессиональных компетенций художника традиционного прикладного искусства путем овладения теоретическими знаниями и практическими навыками графического изображения фигуры человека в характерном костюме». Из этой цели вытекают следующие задачи: скомпоновать изображение; выполнить линейно-конструктивное построение; верно передать пропорции фигуры; выявить характерные особенности изображаемой модели; передать в рисунке характер и фактуру костюма.

На уровне магистратуры цель задания излагается несколько по-иному: теоретическое изучение и практическое выполнение изображения сложной материальной формы, обладающей различной пластикой и фактурой на материале тематической постановки натурщика в характерном костюме с элементами пространства интерьера. Задачи: скомпоновать изображение с учетом направления пластической динамики; передать пропорции, характерные для модели и постановки в целом; конструктивно построить фигуру в пространстве; передать характер модели и постановки в целом через грамотное построение тональной среды.

Если сравнить постановку целей и задач в этих двух примерах можно сразу увидеть принципиальное различие – оно выражается в движении от частного к целому, от изучения деталей – к изучению их совокупности. Объект изучения может быть единым, но его восприятие и понимание на более высоком уровне образования отличается целым рядом характеристик, главной из которых является цельность восприятия, тенденция к обобщению.

Декоративные решения натуральных рисунков – та область, в которой все описанные выше подходы к трактовке заданий получают наиболее конкретное выражение. Условно-плоскостное решение натурального материала, декоративная композиция, в которой абстрактно-пластический подход является определяющим, предполагает создание ритмически уравновешенного, цельного, тонально и орнаментально выверенного графического листа, и сложносоставной натурный материал, в котором присутствуют сложные объекты, взаимодействующие со сложным целым, ставят перед студентом принципиально разные изобразительные задачи [3].

Несколько особняком в этом плане стоит программа по рисунку для специалитета. Обучение на этом уровне продолжается в течение шести лет, и непрерывность образования в этом случае имеет характер менее гибкий, не дающий студенту таких возможностей перестроить свой учебный процесс и приспособить его к своим профессиональным потребностям. Однако большой объем учебного материала и большее количество часов по учебному плану позволяют значительно варьировать содержание программы за счет того, что некоторые задания повторяются. Это позволяет структурировать их в тематические группы, при изучении которых решаются более глубокие и всеобъемлющие учебно-творческие задачи.

Итак, можно суммировать, что построение и освоение содержания данной учебной дисциплины в непрерывном образовании основываются на дидактических принципах различного уровня: мировоззренческий, межнаучный, междисциплинарный, внутрдисциплинарный (методические принципы). Содержание учебной дисциплины «Рисунок» базируется не только на внутрдисциплинарном, но и на междисциплинарном уровнях [2]. Из этого следует то, что «Рисунок» является общепрофессиональной дисциплиной, которая связана с дисциплинами профессиональными, такими как «Исполнительское мастерство», связующим звеном при этом является декоративная часть дисциплины «Рисунок».

Межнаучный уровень дидактических принципов также является основополагающим при построении содержания учебной дисциплины «Рисунок» на различных уровнях образования традиционного прикладного искусства. Научные исследования определили теоретическую базу для построения единой научной системы, научной школы в этой области. Содержание всех учебных дисциплин, входящих в образовательный процесс подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства, перестраивается не линейно, а на основе принципа интеграции, при котором рисунок изучается в неразрывной связи с другими дисциплинами художественного цикла: живописью, скульптурой и пластической анатомией, которые органично дополняют друг друга. При работе над изучением пространственной формы и условно-плоскостной переработки студенты имеют возможность актуализировать уже имеющиеся знания, полученные на занятиях по этим дисциплинам. Кроме того, эти навыки отрабатываются в материале на композиции и занятиях по мастерству, проверяются возможности их использования в практической творческой и учебной деятельности [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что система непрерывного образования является базисом не только для оптимального развития профессиональных компетенций студентов по рисунку с применением многоуровневой спиральной системы учебных заданий, но и для формирования теоретического научного сопровождения, при котором дидактические принципы и их уровни находят практическое выражение.

Литература

1. Академический рисунок: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. – М.: Просвещение, 1973. – 120 с.
2. 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.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие. – М.: Владос, 2005. – 245 с.
4. 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.
5. Уткин А.Л. Методические принципы обучения пластической анатомии в традиционном прикладном искусстве // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 122-128. URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-14.pdf (дата обращения 01.02.2020). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00055

References

1. Academic drawing: lecture courses: manual for higher school students. – M.: Prosvestcheniye, 1973. – 120 p.
2. Alexandrova N.M. Professional education didactics: manual for self-studying postgraduates of the pedagogics in the sphere of the traditional applied arts. – SPb.: VShNI., 2017. – 95 p.
3. Beschastnov N.P. Black and white graphics: training manual. – M.: Vldos, 2005. – 245 p.
4. Lomakin M.O. The decorative drawing in the bachelor education according to the specific forms of the traditional applied arts: thesis... PhD in pedagogical sciences: 13.00.08 / Lomakin Mikhail Olegovitch. – SPb., 2016. – 252 p.
5. Utkin A.L. Methodological principles of the plastic anatomy training in the traditional applied arts // online scientific edition “Traditional applied art and education”, VShNI (academy). – 2019. – № 3. – pp. 122-128. URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-14.pdf (data obrashcheniya 31.01.2020). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00055