

Графова Е.С., член Международного союза педагогов-художников, преподаватель, ГАПОУ Московской области «Московский Губернский колледж искусств» (Талдомский филиал). 141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Победы, 29, e-mail: grafovak@mail.ru

Grafova E. S., member of International Union of teachers-artists, educator, State Autonomous Professional Educational Institution of the Moscow Region «Moscow Regional College of Arts» (Taldom branch). Pobedy str., 29, Moscow region, Taldom, 141900, Russian Federation, e-mail: grafovak@mail.ru

**Классические и инновационные технологии и методы в преподавании
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Traditional and innovative technologies and methods in fine and decorative-
applied arts teaching**

Аннотация. В статье рассматриваются классические и инновационные технологии и методы в преподавании изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Затронут исторический аспект развития наглядных методов обучения и современные технические возможности в создании наглядных материалов по художественным дисциплинам. Изучена роль методической деятельности в подготовке художника-педагога. Проанализирован опыт разработки наглядных методических материалов студентами колледжа.

Ключевые слова: народное искусство, дизайн, наглядное пособие, учебное кино, студенты, профессиональная компетенция, методический прием.

Abstract. The article deals with traditional and innovative technologies and methods of fine and applied arts teaching. It engages the historical aspect of the visual teaching methods development as well as the use of modern technologies in creating of visual materials for art lessons. The article discusses the importance of the use of visual aids in teaching fine and applied arts. It explores the role of methodology in the training of artists and art teachers. It also analyzes the experience of college students in developing visual learning aids.

Key words: folk art, design, decoration, visual aid, educational films, students, professional competence, method.

Эффективность образовательного процесса напрямую зависит от современной модели преподавания, а также от конкретных достижений в сферах науки и техники. И художественная сфера, пусть и требует некоторых специфических условий, все же не является исключением.

Эволюция методов преподавания изобразительного искусства богата открытиями и огромным мировым опытом, так, например, египтяне стремились возводить свои канонические правила изображения в любом подходе к рисованию, а мотивацией к упорной и кропотливой работе служили палки и хлысты. Греки ставили во главу натуру, математическим решением композиций и основой для всех культурных исканий был, прежде всего,

человек и природа; греческие учителя наставляли, что без знаний геометрии и математики невозможно получить полноценный опыт изображения действительности.

Современные исследования и разработки сейчас активно используются в преподавании различных дисциплин. По определению кандидата искусствоведения Л.А. Молчановой «инновация в искусстве – это результат исследований, разработок, новое или усовершенствованное художественное решение, стремящееся к общественному признанию через использование его в искусстве» [5, с. 59].

Образовательный процесс по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в «Московском Губернском колледже искусств» представлен подготовкой по пяти видам: художественная роспись по дереву, художественная роспись ткани, художественная керамика, лаковая миниатюрная живопись, художественная роспись по металлу.

Студенты, обучающиеся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», получают специальность «художник-мастер, преподаватель» и должны обладать соответствующими профессиональными компетенциями, среди которых:

- осуществление педагогической и учебно-методической деятельности в детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО;
- использование знаний в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности;
- использование базовых знаний и практического опыта по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока;
- применение классических и современных методов преподавания, анализ особенностей отечественных и мировых художественных школ [8].

Наглядные методы обучения являются одними из самых эффективных в обучении изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Эти методы особенно важны ученикам с более выраженной формой визуального восприятия. Они должны преподаваться совместно со словесными методами.

Иллюстрация как метод обучающего взаимодействия применяется преподавателем в целях создания в сознании учащихся с помощью средств наглядности точного, четкого и ясного образа изучаемого явления.

Главная функция иллюстрации состоит в образном воссоздании формы, сущности явления, его структуры, связей, взаимодействий для подтверждения теоретических положений. В качестве иллюстрации используются натуральные и искусственно созданные предметы, произведения изобразительного искусства, фрагменты фильмов, литературных, музыкальных, научных произведений; символические пособия.

Существует ряд специфических технологий, использование которых считается перспективным в преподавании изобразительного искусства;

например, функционал шлемов виртуальной реальности позволяет «дополнить» реальный мир виртуальными элементами и сенсорными данными.

В шлеме перед глазами зрителя располагаются дисплеи, которые изолированы от внешнего света, предусмотрены стереонаушники. На дисплеях транслируются стереоскопические изображения, что создает реалистичное восприятие трехмерной среды. Высокая степень наглядности 3D технологий обеспечивается тем, что обучающийся не только получает общую визуальную информацию об изучаемом явлении или объекте, но и имеет возможность познакомиться с ним, используя высокий уровень детализации [7].

Данные функции актуальны для художников, т.к. дают возможность восстановить конкретную обстановку, пейзаж, форму, увидеть и прочувствовать атмосферу, что крайне важно для усвоения многих нюансов работы с натурой.

Популярность получают голографические проекторы, использование которых для демонстрации 3D формы специфических объектов позволяет осуществить более наглядный и всесторонний анализ формы и составляющих предмета [2].

Широкое распространение получили мультимедийные интерактивные выставочные проекты в центрах цифрового искусства. Первый мультимедийный проект, представленный в отечественном выставочном пространстве в 2014 г., стал «Ван Гог alive», разработчиком которого стала австралийская компания «Grande Exhibition». Мультимедийная выставка дает возможность зрителю познакомиться с произведениями мирового искусства, находящимися в музеях разных стран. На стены, потолок, пол выставочного зала проецируются картины, сопровождающиеся анимацией, аудиорядом и комментариями. Из наблюдателя зритель превращается в участника визуального действия. В настоящее время подобные проекты становятся все популярнее, охватывают мировое искусство и различных его представителей.

Возможности мультимедийного формата имеют большой образовательный потенциал именно в силу своей наглядности и создаваемого эффекта полного погружения, а также благодаря широте представляемой визуальной информации [1]. Так проект «Музей исчезнувших картин» представляет утраченные произведения изобразительного искусства, но восстановленные именно в виртуальной реальности. Благодаря VR-технологиям зритель познакомится с древнерусскими иконами, картинами Коровина, Левитана, Верещагина и Куинджи. Вниманию участников проекта представлены не просто репродукции, воссозданные по фотографиям и упоминаниям в архивах и каталогах, а интерактивные элементы, рассказывающие историю создания произведения и раскрывающие замысел автора [11].

На практике преподаватели колледжа сталкиваются с недостатком наглядных методических материалов. Особенно остро это ощущается в

методических фондах, обеспечивающих преподавание специальных дисциплин.

Если по предметам профильного цикла «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Композиция» наглядные материалы (фильмы, плакаты, таблицы) присутствуют в наличии в методическом фонде учебных заведений, то дисциплины более узкого профиля, такие как: «Художественная керамика», «Художественная роспись по металлу», «Художественная роспись ткани», «Лаковая миниатюрная живопись», «Художественная роспись по дереву», остаются вне сферы внимания разработчиков.

Ограниченность выбора наглядного методического материала по различным видам декоративно-прикладного искусства обуславливает тот факт, что сами студенты занимаются проектированием интерьеров профильных учебных кабинетов, разработкой и изготовлением наглядных материалов различного характера.

Все разработанные материалы находят практическое применение в образовательном процессе колледжа и во время педагогической практики. Пособия выполняются с учетом специфики выбранной дисциплины и особенностей целевой группы: возраста и уровня подготовки.

Наглядные материалы могут изготавливаться вручную, либо разрабатываться в графических редакторах с последующей широкоформатной печатью. Среди уже существующих наглядных пособий: «Русские сказки» в отражении лаковой миниатюрной живописи»; «Виды оформления федоскинской лаковой миниатюры»; «Жанры в лаковой миниатюре Федоскино»; «Основные мотивы мезенской росписи и этапы их выполнения», «Основы жостовской росписи», «Систематизация цветов; комплекты наглядных материалов «Этапы создания декоративного панно в технике лаковой миниатюрной живописи» и «Техники художественной росписи ткани»; наглядные методические таблицы «Основы цветоведения», комплект методических пособий «Технология изготовления изразца»; учебный фильм «Техника “холодного” батика”» и «Изготовление тела вращения методом гипсовой тяги».

Пособия отражают этапы выполнения изделий декоративно-прикладного искусства, особенности техник и технологический процесс выполнения. В подборе иллюстративного материала для большей части наглядных пособий используются работы студентов колледжа или специально создаются ими, с учетом специфики дисциплины или характера темы методической разработки. К большинству наглядных таблиц прилагается пояснительная записка, характеризующая принцип работы с конкретными материалами в рамках представленной темы.

Также студенты разрабатывают варианты дизайна учебных аудиторий, с учетом специфики дисциплин, которые в них преподаются, продумывая комплектацию необходимой мебели и предлагая варианты наглядных материалов.

Успешной тенденцией последних лет стала разработка учебных фильмов по специальным дисциплинам. В настоящее время разработано и два учебных ролика по технологии художественной керамики и художественной росписи ткани. Широкое внедрение в современную образовательную практику источников экранного преподнесения информации дает основание признать учебное кино эффективным средством обучения, а работу с учебным кино – самостоятельным видеометодом обучения, основанным на использовании наглядности, активизирующей наглядно-чувственное восприятие [4].

Актуальность применения видеоматериалов в обучении обусловлена комплексным воздействием на органы чувств обучаемого (зрение, слух). Эффективно использование видеоматериалов в процессе преподавания спецдисциплин в образовательных учреждениях, влияющих на прочность усвоения изучаемого материала [10, с. 89]. Учебные видеофильмы создаются на основе продуманного сценария, отличаются доступностью и отражают особенности техники и технологии создания предмета искусства.

Для современного этапа развития образования характерна изменчивость потенциала средств обучения в зависимости от контекста и целей использования. Использование средств обучения не сводится к иллюстрированию материала с целью сделать курс более доступным и легким для усвоения, а ставится задача сделать средства обучения органичной частью познавательной деятельности обучающегося, средством формирования компетенций [9].

Классификация учебных фильмов производится в соответствии с предметом учебной дисциплины, возрастом слушателей, степенью научной подготовленности, зависимостью от дидактического назначения [9]. Главное свойство учебного фильма – его способность переключать внимание с одного объекта наблюдения на другой, что дает более точное и разностороннее представление и понимание изучаемого материала. Если в фильме показана технология выполнения предмета, то после просмотра фильма легче выстроить последовательную цепочку этапов.

Развитие собственных творческих сил и возможностей становится одним из показателей профессиональной культуры будущих специалистов, готовности к целеустремленному самоусовершенствованию в сфере художественного и педагогического творчества [3].

Именно в процессе выполнения и дальнейшего использования на практике самостоятельно разработанных наглядных материалов, студенты колледжа начинают иначе трактовать и оценивать себя и свою роль в профессиональной деятельности. Решая новые не только художественные, но и методические проблемы, будущие педагоги позиционируют свою деятельность как профессиональную, в результате чего повышается интерес и мотивация к дальнейшему изучению художественных дисциплин, растёт уровень ответственности, активности и сознательности в обучении.

Анализируя возможности современных технологий, применяемых в художественном образовании, можно сделать вывод, что цифровые технологии не могут вытеснить традиционное изобразительное искусство, но их использование обеспечивает эффективность преподавания художественных дисциплин.

Литература

1. Захарченко И.Н. Цифровые презентации искусства в контексте мультимедийных экспозиций: проблемы восприятия // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2017. – № 6 (27). – С. 107-113 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-prezentatsii-iskusstva-v-kontekste-multimediynyh-ekspozitsiy-problemy-vospriyatiya> (дата обращения 26.12.2019).
2. Иванова А.В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препятствия применения // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. – № 3(108). – С. 88-107. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-primeneniya> (дата обращения: 21.12.2019).
3. Ишмакова Л.Р. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования художественно-эстетической компетенции студентов-дизайнеров // Проблемы педагогики. – 2016. – № 6(17). – С. 43-48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sredstvo-formirovaniya-hudozhestvenno-esteticheskoy-kompetentsii-studentov-dizaynerov> (дата обращения: 01.06.2019).
4. Менг В.А. Учебный фильм как средство развития общекультурных компетенций студентов в образовательном процессе: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – СПб., 2016. – 24 с.
5. Молчанова Л.А. Инновации в художественно-образном содержании живописи алтайских художников рубежа XX – XXI веков // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 309. – С. 59-63.
6. Науменко Н.М., Шаврыгина О.С. Использование учебного кино как средства формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов в процессе преподавания педагогических дисциплин в вузе // Человек и образование. – 2017. – № 2 (51). С. 102-107. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-uchebnogo-kino-kak-sredstva-formirovaniya-obshcheprofessionalnyh-i-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-v-protse> (дата обращения 08.06.2019).
7. Судницкий В. Виртуальная реальность в образовании // Портал VR geek – Виртуальная реальность. – URL: <https://vrgeek.ru/obrazovanie-v-vr> (дата обращения 21.12.2019).
8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) //

Федеральный портал «Российское образование». – URL: <http://www.edu.ru/documents/view/59851/> (дата обращения 15.05.2019).

9. Харитонов И.В. Использование учебных фильмов при обучении в вузе // Проблемы и перспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. II. – Пермь: Меркурий, 2011. – С. 197-198.

10. Хаустова О.В. Создание учебных видеофильмов и их методического сопровождения в условиях учебно-исследовательской проектной деятельности будущих учителей иностранного языка. // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 3. – С. 89-93. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-uchebnyh-videofilmov-i-ih-metodicheskogo-soprovozhdeniya-v-usloviyah-uchebno-issledovatel'skoj-proektnoj-deyatelnosti> (дата обращения 15.09.19).

11. VR-музей исчезнувших картин: теперь вы сможете увидеть утраченные шедевры. // РИА Новости. Сетевое издание. – URL: <https://ria.ru/20191025/1559657556.html> (дата обращения 25.12.2019).

References

1. Zaharchenko I.N. Cifrovye prezentacii iskusstva v kontekste mul'timedijnyh ekspozicij: problemy vospriyatiya // Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedenie. YAzykoznanie. Kul'turologiya. – 2017. – № 6 (27). – 107-113 pp. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-prezentatsii-iskusstva-v-kontekste-multimedijnyh-ekspozitsiy-problemy-vospriyatiya> (data obrashcheniya 26.12.2019).

2. Ivanova A.V. Tekhnologii virtual'noj i dopolnennoj real'nosti: vozmozhnosti i prepyatstviya primeneniya // Strategicheskie resheniya i risk-menedzhment. – 2018. – № 3 (108). – 88-107 pp. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoj-realnosti-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-primeneniya> (data obrashcheniya 21.12.2019).

3. Ishmakova L.R. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo kak sredstvo formirovaniya hudozhestvenno-esteticheskoy kompetencii studentov-dizajnerov // Problemy pedagogiki. – 2016. – № 6 (17). – 43-48 pp. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sredstvo-formirovaniya-hudozhestvenno-esteticheskoy-kompetentsii-studentov-dizaynerov> (data obrashcheniya 01.06.2019).

4. Meng V.A. Uchebnyj fil'm kak sredstvo razvitiya obshchekul'turnyh kompetencij studentov v obrazovatel'nom processe: avtoref. dis. kand. ped. nauk: 13.00.01. – SPb., 2016. – 24 s.

5. Molchanova L.A. Innovacii v hudozhestvenno-obraznom sodержanii zhivopisi altajskih hudozhnikov rubezha XX – XXI vekov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2008. – № 309. – S. 59-63.

6. Naumenko N.M., SHavrygina O.S. Ispol'zovanie uchebnogo kino kak sredstva formirovaniya obshcheprofessional'nyh i professional'nyh kompetencij studentov v processe prepodavaniya pedagogicheskikh disciplin v vuze // Chelovek I

obrazovanie. – 2017. – № 2 (51). – 102-107 pp. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-uchebnogo-kino-kak-sredstva-formirovaniya-obshcheprofessionalnyh-i-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-v-protssesse> (data obrashcheniya 08.06.2019).

7. Sudnickij V. Virtual'naya real'nost' v obrazovanii // Portal VR geek – Virtual'naya real'nost'. – URL: <https://vrgeek.ru/obrazovanie-v-vr> (data obrashcheniya 21.12.2019).

8. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego professional'nogo obrazovaniya po special'nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly (po vidam) // Federal'nyj portal «Rossijskoe obrazovanie». – URL: <http://www.edu.ru/documents/view/59851/> (data obrashcheniya 15.05.2019).

9. Haritonova I.V. Ispol'zovanie uchebnyh fil'mov pri obuchenii v vuze // Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya: materialy mezhdunar. nauch. konf. (g. Perm', aprel' 2011 g.). T. II. – Perm': Merkurij, 2011. – S. 197-198.

10. Haustova O.V. Sozdanie uchebnyh videofil'mov i ih metodicheskogo soprovozhdeniya v usloviyah uchebno-issledovatel'skoj proektnoj deyatel'nosti budushchih uchitelej inostrannogo yazyka. // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2015. – № 3. – 89-93 pp. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-uchebnyh-videofilmov-i-ih-metodicheskogo-soprovozhdeniya-v-usloviyah-uchebno-issledovatel'skoj-proektnoy-deyatelnosti> (data obrashcheniya 15.09.19).

11. VR-muzej ischeznuvshih kartin: teper' vy smozhete uvidet' utrachennyye shedevry. // RIA Novosti. Setevoe izdanie – URL: <https://ria.ru/20191025/1559657556.html> (data obrashcheniya 25.12.2019).