

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

***Актуальные вопросы профессионального образования в сфере
традиционного прикладного искусства: новый опыт***

Бесшапошникова Ю.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой лаковой миниатюрной живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: julia_avengerovna@mail.ru

Besshaposhnikova J.A., candidate of pedagogical sciences, head of the lacquer miniature painting department, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: julia_avengerovna@mail.ru

Особенности дистанционной формы обучения будущих специалистов церковно-исторической живописи

Features of distance learning of future specialists in Church history painting

Аннотация. Статья посвящена специфике обучения студентов (специальность «Живопись»), использованию электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. На конкретных примерах автор выявляет особенности работы на практических занятиях в Skype и социальной сети ВКонтакте, применяя графические программы и редакторы. Описаны средства обучения, используемые во время дистанционной работы (видео-занятие, фотографии графических рисунков, набросков). Указаны проблемы, которые возникают во время дистанционного обучения и рекомендации для их решения.

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, интернет, мессенджер, социальная сеть, холуйская лаковая миниатюрная живопись.

Abstract. The article is devoted to the specifics of teaching students (specialty «Painting»), the use of electronic resources and distance learning technologies. Using concrete examples the author reveals the features of working in practical classes in the Skype and the Vkontakte social network, using graphic programs and editors. The training tools used during remote work (video lessons, photos of graphic drawings, sketches) are described. The problems that arise during distance learning and recommendations for their solution are indicated.

Key words: distance learning, Internet, messenger, social network, Kholuy lacquer miniature painting.

В период глобальной пандемии COVID-19 в 2020 г., когда весь мир находился в чрезвычайной ситуации, многие организации были вынуждены перейти на дистанционную форму работы, коснулось это и учебных

заведений. В Высшей школе народных искусств (академии) также стали широко использовать дистанционную форму обучения.

Дистанционная форма обучения представляет собой взаимодействие студента с педагогом на расстоянии, при этом сохраняются все компоненты образовательной деятельности: цели, содержание, методы, формы, средства обучения. Дистанционное обучение принципиально отличается тем, что создает новую образовательную среду [3, с. 239]. В настоящее время оно превращается из компонента образовательной деятельности в ее краеугольный камень, принимая на себя основную коммуникационную нагрузку [2, с. 43-44]. Сложнейшей задачей для педагогов в формате дистанционного обучения являются практические занятия, на которых необходимо передавать специфику конкретных видов народных художественных промыслов, технологические приемы и этапы работы над выполнением изделий, особенности разработки собственного художественно-графического проекта.

На примере практической работы со студентами, обучающимися по специальности «Живопись» (специализация «Церковно-историческая живопись»), раскроем особенности дистанционной работы. Профилирующими дисциплинами по данной специальности являются «Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи», «Мастерство лаковой миниатюрной живописи», «Совершенствование мастерства», «Общий курс композиции», «Основы проектирования и макетирования». Они направлены на выполнение практических заданий, а именно, выполнение копий с работ художников лаковой миниатюрной живописи, разработку композиций, воплощение собственных художественно-творческих проектов в материале и направлены на освоение специфики конкретного вида лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстёры или Холуя.

Для дистанционной формы обучения важным является использование технических средств (компьютер, ноутбук, мобильный телефон, электронный планшет) с поддержкой Интернета. Взаимодействие со студентами обеспечивают интернет-технологии, которые можно использовать на персональном компьютере, ноутбуке, мобильном телефоне, электронном планшете. Это различные мессенджеры, социальные сети, электронная почта и др. дающие возможность обмениваться информацией (аудио, видео, фото, документы и др.), общаться, а также фиксировать видео звонки.

На примере двух интернет-технологий раскроем специфику обучения студентов в онлайн-режиме, которые, как выяснилось в процессе дистанционной формы обучения, оказались наиболее эффективными. Среди серверов связи выделим Skype и социальную сеть ВКонтакте. Они удобны, быстры и универсальны.

Преимущества Skype в том, что он позволяет соединять с использованием видео или голосовой связи одновременно большую группу студентов (до 50 человек). Есть возможность вести общий чат, отправлять

видео, фото материалы, осуществлять видеозапись занятия. Большое преимущество Skype в том, что есть возможность передавать изображение с экрана монитора лектора на экраны мониторов студентов. Это позволяет демонстрировать работы студентов, комментировать их, давать рекомендации, выявлять ошибки и находить их решение непосредственно обсуждая все со студентом. Для того, чтобы предоставить студенту всю информацию, касающуюся его работы, и избежать недоразумений при комментировании можно использовать курсор или выделять цветом соответствующий фрагмент работы. Лучше использовать графические программы Photoshop, Paint, FastStone Image Viewer. Удобно применять для показа фрагментов работы, которые требуют особого внимания, разный цвет инструмента «Кисть» или «Карандаш». Например, одинаковые ошибки в работе выделять одним цветом, а единичные – другим, потом сохранять этот файл и отправлять студенту. Так он будет видеть все замечания и рекомендации педагога.

В процессе видео звонка на экране монитора можно открывать и демонстрировать мессенджеры, например, ВКонтакте. Это удобно в том случае, если студент прислал фото своей работы в данную социальную сеть и для быстрого объяснения применяются фоторедакторы ВКонтакте. Можно одновременно с разбором работы студента или отдельно выводить изображения, на которые можно опираться, или демонстрировать работы других студентов, устраивая мини просмотр.

Работа со студентами ведется как индивидуально, так и фронтально. При индивидуальной форме обучения студент регулярно присыпает фотографии своей работы для комментариев и рекомендаций. При фронтальной работе преподаватель одновременно общается с группой студентов, например, видеотрансляция по приготовлению твореного сусального золота (рис. 1), которое применяется при выполнении лаковой миниатюрной живописи на изделиях из папье-маше.

Рис. 1. Скриншот видеотрансляции процесса приготовления твореного металла в мессенджере Skype

Студенты заранее подготавливают все необходимые материалы (металл, раскатанный в тонкие листы, воду, блюдце, гуммиарабик). Перед началом изготовления твореного металла педагогу необходимо уточнить, все ли материалы подготовлены студентами. Далее педагог проговаривает все этапы творения металла, подробно комментирует каждую стадию, отвечает на вопросы студентов. Однако, в процессе видеотрансляции сложно контролировать движения каждого студента, количество применяемых материалов, этапы изготовления металла. В процессе творения очень важны определенные движения пальцев рук. Неправильные движения могут повредить всему процессу, замедлить ход работы или не обеспечат нужный результат. В этом случае металл может быть испорчен либо не доведен до нужного состояния и тогда возникнет необходимость повторить часть действий, что потребует дополнительного времени. Преимущества видеосвязи заключаются в быстрой и доступной форме передачи словесной и наглядной информации, наличие мгновенной обратной связи. Если студент забыл некоторые рекомендации, то они могут быть восполнены комментариями в письменном виде. Таким образом, Skype открывает широкие возможности для работы, как отдельно с каждым студентом, так и с группой.

Социальная сеть ВКонтакте (далее – ВК) позволяет пересыпать сообщения, отправлять видео, аудио, фото информацию. В ВК можно использовать внутренние редакторы «Эффекты» и «Фоторедактор», что дает возможность не скачивая изображение выделять различным цветом ошибки, обрезать фото, делать подпись, высовывать изображение. Фотографию, которую необходимо редактировать, можно закачать самому либо использовать ранее загруженные на своей странице. В случае если используется изображение, присланное студентом, то его нужно сначала переслать, а потом редактировать, иначе все внесенные корректизы не сохранятся.

Редактор «Эффекты» позволяет включать текст, регулировать его размер, цвет, расположение и выбирать стиль шрифта. Важным для рисования в данном редакторе является инструмент «Кисть», позволяющий использовать разные цвета, регулировать толщину линии, ее интенсивность. Например, на рисунке 2 представлена работа в редакторе «Эффекты». На экране монитора мы видим фрагмент работы студентки 5 курса, выполняемой по собственному художественно-творческому проекту на изделии из папье-маше темперными красками на яичной эмульсии. Справа от изображения представлены функции инструмента «Кисть», которые можно применять. На изображении самой работы студента линиями разных цветов выделены элементы, на которые ему нужно обратить внимание. Это упрощает педагогу процесс объяснения в устной или письменной форме. Сохраненное со всеми замечаниями изображение педагог комментирует. Для менее длинных комментариев и более точного их понимания студентом нужно указать цвет, которым выделен определенный элемент и

прокомментировать его. Например, необходимо: зеленый – увеличить размер головы девушки; белый – поправить прически, добавить челки; черный – прописать волосы мужчины; синий – нарисовать скамейки или табуреты; желтый – прописать пол; фигуру маленькой девочки исправить, у нее маленькая голова; на скатерти сделать складки.

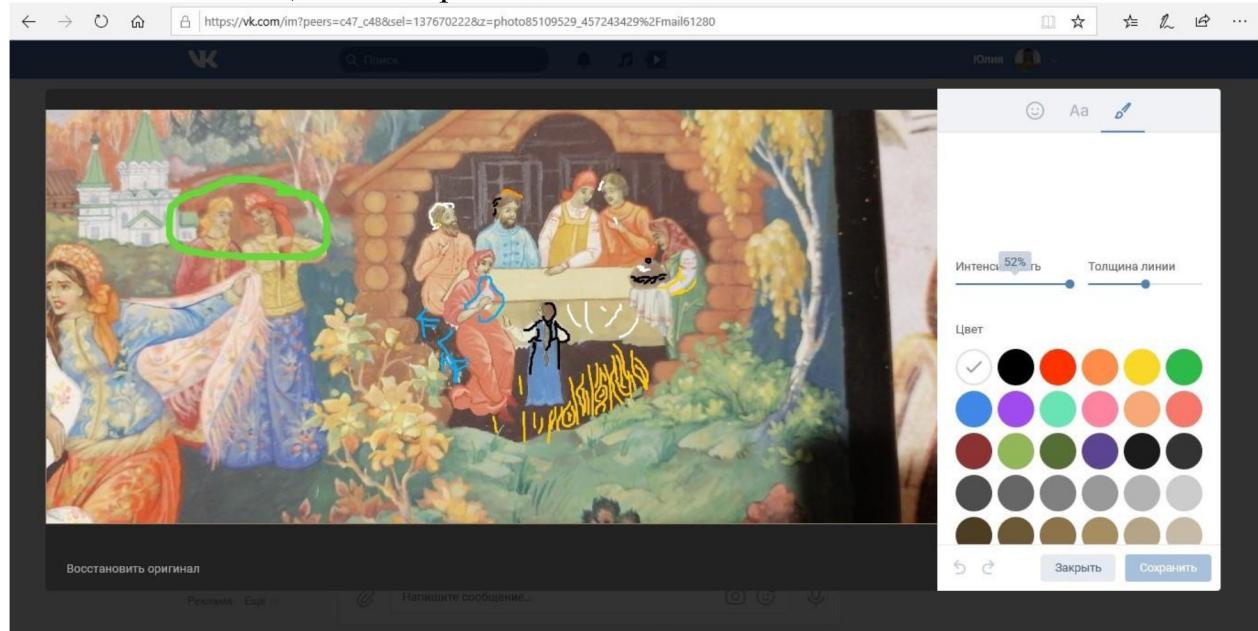
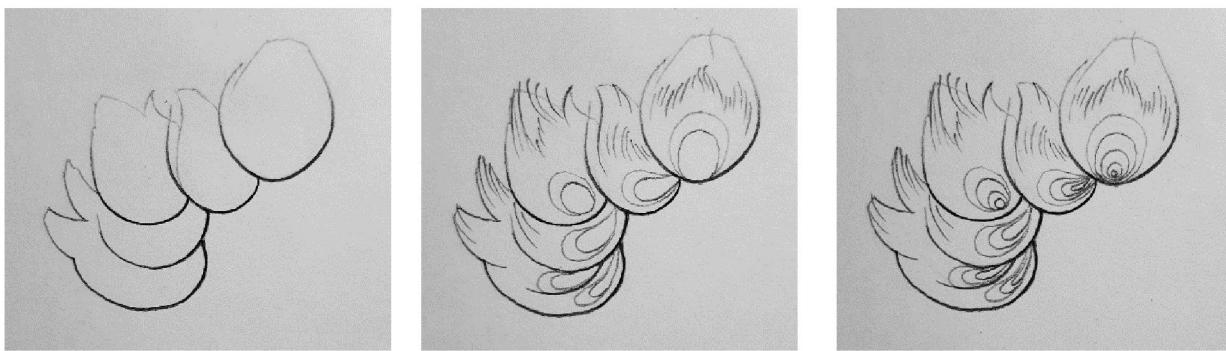

Рис. 2. Работа в редакторе «Эффекты» социальной сети ВКонтакте

При редактировании изображения, используя «Фоторедактор» в ВК, можно сделать подпись фиксированного размера и расположения, обрезать и повернуть изображение, сделать его светлее или темнее, добавить или убавить контраст, насыщенность, резкость и др. После редактирования фотографии ее необходимо сохранить и переслать.

Для дистанционной формы обучения были использованы не только редакторы мессенджеров или графические программы, но и графические рисунки, изображения с поэтапным выполнением заданий традиционными материалами – темперными красками на яичной эмульсии. Так, для студентов 1 курса, которые только начинают осваивать специфику холуйской лаковой миниатюрной живописи, необходимо раскрыть технологические приемы работы темперными красками, показать особенности выполнения отдельных элементов пейзажа, архитектуры. Для этого был подготовлен графический рисунок отдельного элемента хвойного дерева (кроны), в котором линейно показана последовательность его написания. На рисунке 3 изображены промежуточные этапы: роскрышь (локальный цвет), пропись (детальная проработка тонкой линией контура и внутренних элементов), пробела (свет, объем). Здесь хорошо прослеживается общая форма кроны, толщина линий, направление иголок на кронах, величина, расположение и количество пробелов.

а) роскрышь, пропись силуэта б) пропись иголок, первый и второй пробела в) третий и четвертый пробела, насечка

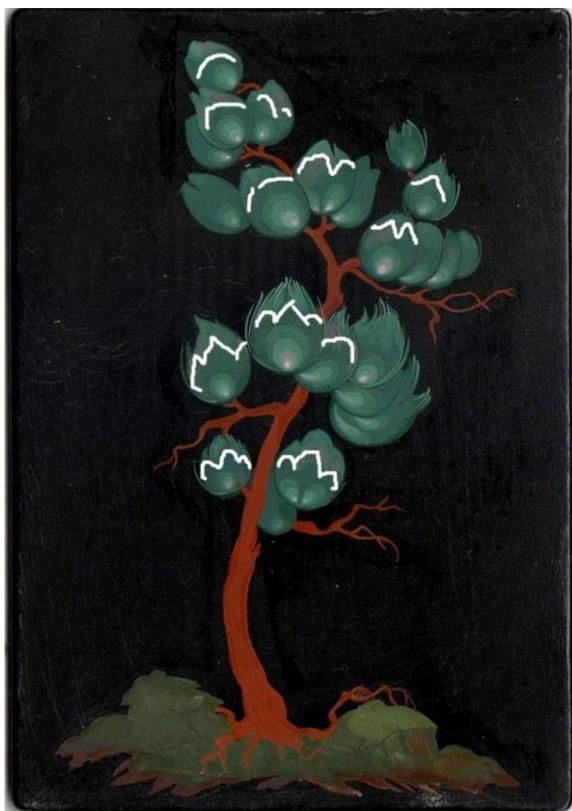
Рис. 3. Поэтапное выполнение кроны хвойного дерева в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи

Некоторые комментарии представлены на фотографии образца, выполненном темперными красками на папье-маше. Выделения цветом помогают обратить внимание студента на особенности изображения деталей дерева. Например, на рисунке 4а в редакторе социальной сети ВКонтакте выделены белой линией силуэты, которые образовывают иголки дерева внутри кроны. А на рисунках 4б, в белым цветом выделены иголки, а красным пробела с розовым оттенком, т.к. фотоизображение не передает в полной мере цветовые нюансы.

Для более точного разбора этапов выполнения задания студентами 1 курса на тему «Выполнение Новгородских горок с включением растений и воды темперными красками на лаковой поверхности» [1, с. 18] была подготовлена видеозапись с подробным описанием технологического процесса каждого этапа работы. Видеоматериал позволил наглядно продемонстрировать особенности написания каждого элемента с подробным разбором всех стадий выполнения задания.

Также для студентов 1 курса, изучающих дисциплину «Общий курс композиции», был выполнен набросок оформления итоговой работы на планшете, который отображал расположение всех необходимых материалов и надписей (рис. 5). С каждым студентом уточнялся шрифт, его размер, последовательность и расположение тоновых, цветовых эскизов (рис. 6). Конечно, появились вопросы. Например, студенты, обучающиеся лаковой миниатюрной живописи, выполняют художественные работы, особенностью которых являются миниатюрность, детальность, тонкость колорита. Для хорошей передачи этих тонкостей на фотографии необходима качественная съемка. Работа студента должна быть сфотографирована под прямым углом без искажений и ракурсов, при хорошем освещении и с четким изображением. Однако возникают некоторые сложности:

- не все студенты обладают фотоаппаратами или телефонами с камерой высокого разрешения.
- часто возникают проблемы с цветопередачей изображения, цвет цифровой фотографии отличается от оригинала.

а) выделение общей формы иголок на кроне дерева

б) выделение пробелов и иголок с розовым оттенком в верхней части кроны дерева

в) выделение пробелов и иголок с розовым оттенком в нижней части кроны дерева

Рис. 4. Задание «Выполнение хвойного дерева темперными красками на лаковой поверхности в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи» с пометками преподавателя

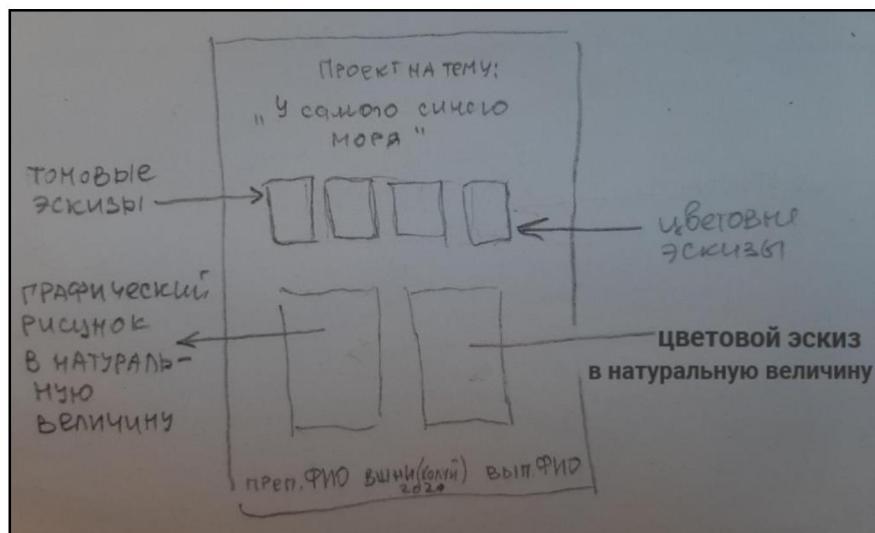

Рис. 5. Набросок примера оформления планшета по дисциплине «Общий курс композиции»

Рис. 6. Планшет, оформленный студентом

Фотография оригинала может быть более контрастной, яркой или тусклой, с преобладанием какого-либо цвета и т.п. Это относится и к цветопередаче на компьютерной технике. Цвет фотографии на дисплее одного технического устройства может отличаться от цвета фотографии на другом. Цветопередача зависит от времени суток, в которое была сделана

фотография. Например, работа, сфотографированная в дневное время, отличается от той, которая сделана в вечернее время суток. На цветопередачу влияет освещение. Искусственное освещение может быть с холодным или теплым цветом лампы, что придает фотографии разные оттенки: влияет и состояние природы – солнечный или хмурый день. Поэтому цвет миниатюрной живописи на папье-маше по изображению на экране сложно определить, что создает трудности.

Мы нашли следующее решение проблемы. Если студент выполняет копию, то необходимо делать фото своей работы рядом с образцом (рис. 7), тогда можно сравнивать оригинал с копией. Для уточнения отдельных деталей работы студента необходимо делать фото только работы как целиком, так и частями.

Рис. 7. Фотография оригинала и копии, которую выполняет студент

Сложнее работать с цветом композиции, выполненной студентами. В этом случае приходится больше ориентироваться на тональное отношение цветов, читаемость силуэтов, технические приемы исполнения всех элементов композиции, соблюдение специфики холуйской лаковой миниатюрной живописи.

При выполнении заданий у студентов возникают проблемы, причины которых сложно определить в процессе дистанционного обучения. Например, красочный слой темперных красок дал трещины. Опытным взглядом можно сразу определить причину и дать рекомендации по устранению. Сложнее студентам 1 и 2 курсов у которых недостаточно опыта; они впервые сталкиваются с подобной проблемой. Серьезной проблемой

также является демонстрация технологических приемов работы темперными красками на лаковой поверхности, что не позволяет осуществлять дистанционная форма обучения.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- дистанционное обучение требует серьезной подготовки и временных затрат;
- необходим хороший, бесперебойный канал связи сети интернет;
- обязательна готовность и способность педагога использовать различные компьютерные технологии, программы и мессенджеры,
- велика потребность в специально разработанных дидактических материалах для работы в дистанционном формате;
- несмотря на то, что практические занятия возможно осуществлять дистанционно, качество освоения профессиональных компетенций студентами несколько понижается.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А. Основы производственного мастерства. Учебное пособие по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2014. – 42 с.
2. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Куракина И.И. Медиакурс «Искусство быть зрителем»: проблемы и перспективы проектирования современного учебника // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №2. – С. 39-68.
3. Шаров В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство // Известия Российского педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №94. – С. 236-239.

References

1. Besshaposhnikova YU.A. Osnovy proizvodstvennogo masterstva. Uchebnoe posobie po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly». – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2014. – 42 s.
2. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A., Kurakina I.I. Mediakurs «Iskusstvo byt' zritelem»: problemy i perspektivy proektirovaniya sovremenennogo uchebnika // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – №2. – S. 39-68
3. SHarov V.S. Distancionnoe obuchenie: forma, tekhnologiya, sredstvo // Izvestiya Rossijskogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. – 2009. – №94. – S. 236-239