

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

Коллективная и индивидуальная формы обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства
The collective and individual forms of the drawing training of future artists of traditional applied art

Аннотация. В статье рассматривается влияние специфики обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства на форму обучения. Рассмотрены две формы обучения – индивидуальная и коллективная, раскрыты факторы влияния на выбор формы обучения – стилистика декоративной графики и художественно-технологические особенности каждого конкретного вида традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: рисунок, декоративный рисунок, традиционное прикладное искусство, формы обучения.

Abstract. The article examines the influence of the specifics of drawing teaching of future artists of traditional applied art on the form of training. Two forms of training are considered – individual and collective, and factors influencing the choice of the form of training are revealed – the stylistics of decorative graphics and artistic technological features of each specific type of traditional applied art.

Key words: drawing, decorative drawing, traditional applied art, forms of teaching.

Дисциплина «Рисунок» занимает не меньшее место в подготовке художников традиционного прикладного искусства, чем в обучении художников-станковистов или монументалистов. Во все времена рисунок играл главенствующую роль в живописи, скульптуре и архитектуре, рассматривался как единая основа для всех видов искусства. Рисунок сохранил эту роль в течение всего времени существования и развития реалистической школы в изобразительном искусстве [5, с. 5]. Он сохранил и преумножил свою роль и в сфере традиционного прикладного искусства, где с момента начала возрождения традиционных помыслов в России служит единой базой профессиональной подготовки.

Современный образовательный подход по воспитанию и обучению художника традиционного прикладного искусства ориентирован на то, чтобы рисунок стал основой, фундаментом, на котором строится дальнейшая

профессиональная деятельность художника [3, с. 12]. В формировании этой основы главенствующую роль играет специфика каждого вида искусства, в соответствии с которой ставятся учебные задачи и намечаются пути их решения.

Цель обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства состоит в том, чтобы дать им возможность свободно овладеть изобразительной грамотой, ее законами и приемами, и использовать эти законы и приемы при изображении предметов окружающего мира, природы и человека. На занятиях по рисунку приобретаются навыки и осваиваются методики по выполнению декоративных решений натуральных рисунков [3, с. 25].

В обучении рисунку в области традиционного прикладного искусства существует определенная специфика, которая влияет как на содержание учебной дисциплины, так и на методику ее преподавания. Эта специфика обусловлена тем, что содержание учебной дисциплины «Рисунок» включает два компонента: рисунок с натуры (натурный компонент) и декоративные решения рисунков с натуры (декоративный компонент). Натурный компонент содержания дисциплины основан на традициях академической школы рисунка, декоративный компонент следует художественным традициям искусства декоративной графики. Подход к обучению рисунку в сфере традиционного прикладного искусства зависит от художественно-технологических особенностей двух видов искусств – искусства декоративной графики и каждого вида (профиля) традиционного прикладного искусства: художественного кружевоплетения, художественной вышивки, декоративной росписи, ювелирного искусства, косторезного искусства, лаковой миниатюрной живописи [6, с. 15].

В данной статье рассмотрено влияние этой специфики на формирование внешней стороны организации учебного процесса – выбор формы обучения.

Форма организации обучения как дидактическое понятие означает внешнюю сторону организации учебного процесса, которая связана с количеством обучающихся, временем и местом обучения, а также порядком его осуществления. В профессиональной педагогике выделены основания для классификации форм обучения: количество и состав обучаемых, место обучения, продолжительность обучающей работы [1, с. 26]. При обучении будущих художников традиционного прикладного искусства важным основанием классификации форм обучения является также уровень подготовки абитуриентов, который весьма неоднороден.

По этим основаниям формы обучения делят соответственно на индивидуальные, коллективные, групповые, аудиторные и внеаудиторные формы. Индивидуальная форма обучения имеет место, когда преподаватель обращается к одному студенту, например, при обсуждении индивидуальных творческих решений студента. Коллективная форма представляет собой обращение преподавателя к группе студентов, которые находятся во

взаимодействии как с преподавателем, так и друг с другом. Это взаимодействие происходит либо на основе стихийно возникающих ситуаций, так и ситуаций, организованных преподавателем [1, с. 51].

При освоении содержания учебной дисциплины «Рисунок» происходит смешение коллективной и индивидуальной форм организации обучения, с акцентом на индивидуальную. Педагогическое сопровождение обучения рисунку, чаще всего, осуществляется в индивидуально-личностной форме. Индивидуально-личностное сопровождение предполагает создание условий для развития профессиональных компетенций и навыков обучающегося за счет предоставления ему свободы в принятии решений, выбора того или иного варианта выполнения учебного задания [7, с. 15]. При обучении рисунку студентов традиционного прикладного искусства вступают в действие дополнительные факторы: специфика искусства декоративной графики и художественно-технологические особенности традиционного прикладного искусства [3, с. 35].

На занятиях по рисунку важна атмосфера художественно-творческой среды, которая способствует погружению студентов в творческий замысел и скорейшему освоению формируемых компетенций. Методы и формы обучения, направленные на создание на занятиях художественно-творческой среды, отличаются рядом признаков: внимательное отношение к необычным решениям и идеям, демонстрация их ценности; предоставление обучающимся большей самостоятельности в принятии решений; организация педагогического сопровождения, направленного на создание профессионально-творческой среды образовательного учреждения [3, с. 41].

Как правило в учебную группу входят студенты, обучающиеся по одному профилю традиционного прикладного искусства, но нередко и смешанное формирование групп. В таких группах выбор формы обучения чрезвычайно сложен. Любая учебная дисциплина предполагает коллективную форму, особенно на начальных этапах ее освоения, при которой наиболее эффективной формой является наглядная, фронтальная демонстрация материала, в большой мере это относится и к обучению рисунку. Однако выбор формы обучения усложняет то, что содержание учебной дисциплины «Рисунок» состоит из двух компонентов – рисования с натуры и декоративного решения натуральных рисунков.

Эти два компонента существенно отличаются друг от друга. Их содержание настолько различно по своей сути, что не раз высказывалось мнение о необходимости разделения на две разные учебные дисциплины, которые должны преподавать разные педагоги. Декоративный компонент отличается гораздо более выраженной творческой составляющей, вариативностью творческого решения, даже при наличии четко поставленной задачи, сформулированной преподавателем [2, с. 23]. По мере освоения содержания дисциплины в натурном компоненте усиливается значение коллективной формы обучения, в декоративном, напротив, растет значение индивидуальной формы. При этом натурный и декоративный компоненты

содержания дисциплины «Рисунок» неразделимо связаны композиционно, ритмически и пластически, поэтому студент должен воспринимать объект изображения в натурном и в декоративном аспектах одновременно. Все это делает необходимым применение многосоставной, варьирующейся формы, при которой происходит быстрый переход от индивидуального к коллективному обучению и обратно, от одной формы обучения к другой, поэтому можно говорить о смешении коллективной и индивидуальной форм организации обучения, с акцентом на индивидуальную форму.

Применение коллективной или индивидуальной формы обучения сильно варьируется по мере освоения студентами содержания дисциплины, но варьируется не одинаково для натурального и декоративного компонентов содержания. На начальном этапе обучения академическому рисунку необходим, наряду с коллективной формой, весьма интенсивный индивидуальный контроль результата работы студента, тогда как на начальном этапе обучения декоративному рисунку происходит изложение самых общих положений и принципов декоративной графики, сопровождаемое фронтальной демонстрацией образцов. При этом самым важным является то, чтобы студент повторил или даже просто скопировал тот или иной вариант декоративного решения, творческая составляющая при этом выражена слабо.

Далее, по мере освоения приемов декоративного рисунка, значение творческого, индивидуального подхода растет, преподаватель обсуждает варианты конкретного, индивидуального, творческого декоративного решения конкретно с каждым студентом, предложившим это решение. В академическом же рисунке, на этом этапе, когда студенты уже чувствуют себя более свободно в натурном рисовании, напротив, чаще приходится обращаться ко всей аудитории, напоминая и закрепляя общие принципы академического рисунка [4, с. 32]. Взаимодействие коллективной и индивидуальной формы обучения при этом остается весьма сложным.

Если взглянуть на практические результаты обучения дисциплине «Рисунок» студентов традиционного прикладного искусства, то можно отметить, что гармонического соединения натурального и декоративного компонентов дисциплины в учебном процессе в полной мере до сих пор не произошло. Среди студентов наблюдается разделение на тех, кто предпочитает натуральный взгляд на объект изображения и тех, кто лучше понимает декоративный аспект работы с натурой. Это разделение парадоксальным образом зависит даже от уровня первоначальной подготовки студентов, от того в какой мере они владеют академическим рисунком, и чем лучше они им владеют, тем труднее им освоиться с требованиями, предъявляемыми декоративным компонентом дисциплины. Напротив, студенты, слабо подготовленные в рисунке с натуры, лучше понимают декоративный рисунок, как будто сохраняют необходимую для творческого решения свежесть восприятия. Создается впечатление, что владение основами академического рисунка в какой-то мере заслоняет дальнейший

путь, препятствует развитию способности к творческому переосмыслению объекта изображения, к его трансформации и использованию орнаментики.

Таким образом, формирование связи натурального и декоративного компонентов содержания учебной дисциплины «Рисунок» является главной задачей при ее освоении. При этом многое решает выбор и грамотное использование форм обучения.

Обучение рисунку вносит решающий вклад в формирование компетенций, необходимых художнику традиционного прикладного искусства в его творческой деятельности, служит профессиональной базой, на которой взаимодействуют два компонента, составляющие эту творческую деятельность – натуральный и декоративный. Необходимо прочно связать эти компоненты в рамках единой учебной дисциплины с помощью сложного, вариативного использования различных форм обучения – коллективного и индивидуального. Связь натурального и декоративного компонентов практически выражает связь обучающегося с будущей профессиональной деятельностью художника традиционного прикладного искусства. Необходимо, чтобы существовала логическая взаимосвязь не только реалистического и условно-плоскостного изображения, то есть академического и декоративного рисунка, но и связь декоративного рисунка с профессиональными дисциплинами.

Успешная подготовка художника-профессионала ставит задачу дальнейшего формирования связи декоративного рисунка с профессиональными дисциплинами, развития сформированных им компетенций в обучении мастерству и проектированию лаковой миниатюрной живописи. Поиск средств осуществления этой связи – цель дальнейшей работы по формированию содержания учебной дисциплины «Рисунок» и развития методики ее преподавания.

Литература

1. Александрова Н.М. Практические занятия по профессиональной педагогике: методология и теория обучения: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и научно-педагогических работников профессионального образования. – Санкт-Петербург.: Любавич, 2010. – 136 с.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие. – Москва: Владос, 2005. – 245 с.
3. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакин Михаил Олегович. – Санкт-Петербург, 2016. – 252 с.
4. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. – Москва: Просвещение, 1973. – 240 с.
5. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: учебное пособие. – Москва: Просвещение, 1985. – 256 с.

6. Серов П.Е. Живопись: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: ВШНИ(и), 2014. – 114 с.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета). Приказ Министерства образования и науки РФ. Утвержден 9 января 2017 г., № 10 – Москва, 2017. – 65 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Prakticheskiye zanyatiya po professionalnoy pedagogike: metodologiya i teoriya obucheniya: utchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskikh utchebnykh zavedeniy i nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov professinalnogo obrazovaniya. – Sankt-Peterburg: Lubavitch, 2010. – 136 s.

2. Bestchastnov N.P. Tchernobelaya grafika: utchebnoe posobie. – Moskva: Vldos, 2005. – 245 s.

3. Lomakin M.O. Dekorativnyj risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam traditsionnogo prikladnogo iskusstva: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Lomakin Mikhail Olegovitch. – Sankt-Peterburg, 2016. – 252 s.

4. Rostovtsev N.N. Akademicheskiy risunok: Kurs lektsiy: Utcheb. posobie dlya vuzov. – Moskva: Prosveschenie, 1973. – 240 s.

5. Rostovtsev N.N. Utchebnyj risunok: utchebnoe posobie. – Moskva: Prosveschenie, 1985. – 256 s.

6. Serov P.E. Zhivopis': utchebno-metodicheskoe posobie. – Sankt-Peterburg: VShNI(i), 2014. – 114 s.

7. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po special'nosti 54.05.02 ZHivopis' (uroven' specialiteta). Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF. Utverzhden 9 yanvarya 2017 g., № 10 – Moskva, 2017. – 65 s.