

УДК 377.5

DOI — <https://doi.org/10.52422/2782-635X-2022-3-75>

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ РИСУНКУ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Юлия Игоревна Кривозубова,

член Творческого союза художников России, аспирант
Высшей школы народных искусств (академии), Санкт-Петербург,
Yulia.Krivozubova@gmail.com

В статье рассмотрены актуальные методы интерактивного обучения рисунку студентов художественного колледжа в области традиционных художественных промыслов. В статье представлены актуально значимые для этой области приёмы рисования: приём «интерпретационного рисования», приём «раскованного рисования»; для повышения эффективности обучения рисунку предложен к применению метод «педагогически управляемой интроспекции».

Ключевые слова: рисунок, среднее профессиональное образование, традиционные художественные промыслы, интерактивное обучение, приёмы рисования, повышение эффективности.

Дисциплина «Рисунок» является одной из основополагающих в системе профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов. Оптимальность обучения рисунку достигается посредством применения интерактивных методов обучения. Под интерактивностью понимается способ диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса. Образовательный процесс, базирующийся на применении интерактивных

методов обучения, ориентирован на совместную деятельность всех студентов учебной группы и педагога.

Внедрение интерактивных форм обучения представляется одним из важнейших направлений совершенствования профессиональной подготовки студентов колледжа в области традиционных художественных промыслов. Знания, умения, навыки в области рисунка, сформированные посредством интерактивных методов обучения, отличаются способом их освоения — посредством собственной активности обучающихся [2].

Интерактивное обучение рисунку опирается на нравственно-эстетические основы современного образования в области традиционных художественных промыслов, соединяющего эстетический опыт, процесс интерпретирования искусства обучающимися и их креативность в образовательном процессе.

Интерактивное обучение поддерживается личностно ориентированными технологиями. Так, например, актуализируется дифференцированный подход к обучению рисунку в зависимости от уровня художественной подготовки студентов [6]. В то же время направленность воспитания на всестороннее развитие личности обучающихся инициирует отказ от ориентированности обучения на «среднего» студента в пользу «сильного».

Обучение, ориентированное на «сильного» студента, удовлетворяет условия ФГОС, поскольку осуществляемый контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины позволяет определить достаточный минимум, указанный в рабочей программе профессионального модуля [7]. Обучение, ориентированное на «сильного» студента, актуализирует задания повышенной сложности

в качестве дополнительных — такое обучение соответствует обучению на доступном уровне трудности, направлено на повышение качества исполнения учебных заданий. Например, при выполнении задания «Рисунок тематического натюрморта» студенту с высоким уровнем подготовки предлагается осуществлять поиск композиционного решения с более сложного ракурса. Требования к качеству законченного рисунка так же могут варьироваться в зависимости от уровня подготовки студента. Обучающиеся выполняют учебное задание по алгоритму: 1) осуществление поиска композиционного решения в эскизах; 2) выполнение линейно-конструктивного построения изображения; 3) выполнение свето-теневое решения рисунка. Студент с низким уровнем подготовки выполняет работу по алгоритму, представляя к оценке обобщённое решение изображения. Более подготовленный студент детализированно моделирует формы, показывает в рисунке материальность элементов изображения. Таким образом, учебное задание выполнимо для всех студентов, адекватно соответствует уровню подготовки обучающихся. Такое решение дифференцированного подхода к обучению учитывает индивидуальные особенности обучающихся, способствует преодолению трудностей в обучении рисунку и дальнейшему развитию знаний, умений, навыков в этой области.

Обучение рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства включает изучение основ академического рисования с натуры и декоративной интерпретации натуральных изображений, что соответствует специфике будущей профессии обучающихся [5]. С целью

повышения эффективности профессиональной подготовки будущих художников ведётся работа по определению содержания обучения рисунку, соотнесённого с эстетикой конкретных видов искусства. В процессе разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов декоративное рисование трактовалось не только как создание элементов украшения в изображении, но рисование с натуры, направленное на выявление в рисунке при помощи выразительных средств графики эстетических особенностей конкретного вида традиционно-прикладного искусства. Выявление недостаточности интерпретирования объёмного пространственного изображения в условно-плоскостное, поддерживаемое декоративной переработкой натуральных изображений, простимулировало расширение значения понятия «декоративное рисование». Значимость этого понятия для сферы профессиональной подготовки будущих художников объясняется сущностными особенностями различных видов искусства. Так, не для всех видов традиционного прикладного искусства характерно условно-плоскостное, стилизованное изображение элементов окружающего мира. Некоторые изделия сами по себе представляют объёмно-пространственные формы, для некоторых видов искусства характерно реалистичное изображение в стилистических особенностях, свойственных эстетике конкретного вида искусства. Таким образом, декоративное рисование с натуры, направленное на выявление в рисунке эстетических особенностей конкретного вида искусства, при помощи выразительных средств графики произвольно комбинировать в изображении элементы ака-

демического и декоративного рисунка, сочетая пространственное и плоскостное рисование. Таким образом, передача пространства или использование декоративных элементов в изображении перестают быть самоцелью, приобретают статус выразительного средства. Декоративное рисование поддерживается рисованием:

- линией;
- пятном (посредством рисования кистью, окрашивания силуэта элемента изображения, применения коллажирования);
- по тонированной или цветной бумаге;
- с использованием различных графических материалов (маркер на водной и спиртовой основе, линер, мягкий материал, тушь, перо, воск);
- с применением техники по-сквозному (по золотому и серебряному фону);
- в технике гризайль акварелью и гуашью;
- «раскованным рисованием»;
- по воображению на основе собранного натурального материала.

Декоративное рисование с натуры представляет собой процесс моментального видоизменения натурального объекта в изображении с целью усиления его выразительности, соотнесённой с эстетикой конкретного вида традиционного прикладного искусства. Такое рисование получило название «*интерпретационного*».

Таким образом, для повышения эффективности обучения рисунку в области традиционных художественных промыслов в среднем профессиональном образовании были разработаны приёмы рисования:

- интерпретационного;
- раскованного рисования.

Под «*раскованным рисованием*» понимается рисование с применением нетрадиционных приёмов с целью достижения в изображении большей эмоциональной выразительности [4]. Эффективность данного приёма рисования подтвердилась во время прохождения учебной практики пленэр студентами второго курса колледжа ИТПИ московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), обучающимися по видам: декоративная роспись, художественный металл (ювелирное искусство), художественная вышивка, в 2021 г. В рамках учебных заданий студенты выполняли за ограниченный заданием промежутки времени с целью передачи динамических изменений состояния природы живописные этюды и графические зарисовки с изображением: цветов разных видов и деревьев различных пород, ландшафтного и городского пейзажа [3].

Опыт интерпретации объектов и явлений природы в художественной форме сформировал у обучающихся представления о новой для них эстетике разнообразных изобразительных техник, в которых преувеличение цветовых и тональных контрастов с использованием в рисунках и этюдах «подвижных», разнообразных штрихов и мазков, новых цветовых сочетаний и живописных колоритов получило неожиданную и оригинальную трактовку.

Раскованное рисование является способом обучения рисунку: односеансные рисунки и зарисовки, выполненные за ограниченный заданием промежутки времени, как правило, отличаются выразительностью, остротой композиционного решения,

неординарностью сочетаний используемых выразительных средств. «Раскованное рисование» сопровождается самоощущением художником свободы, защищённости, эмоциональным подъёмом, духовным переживанием прекрасного и влияет на физиологическое и психологическое состояние обучающегося.

Одним из условий эффективности профессиональной подготовки будущих художников в области традиционных художественных способов выступает применение метода «*педагогически управляемой интроспекции*» (*самонаблюдение студента во время работы над рисунком*) обучающихся при обучении рисунку; формировании навыка выполнять учебное задание (или его часть) за ограниченное заданием время. Учение выполнять учебное задание в срок поддерживается развитием аналитического и дивергентного мышления у обучающихся. Рисование с натуры (академическое и декоративное) — интеллектуальный процесс, включающий анализ изображаемой формы; но также это и процесс самоанализа обучающимся своей практической деятельности.

Необходимость в оптимизации учебного времени поддерживается алгоритмизацией выполнения учебного задания: каждый из этапов работы над рисунком разбивается на несколько конкретных практических задач; студенты обучаются ответственному планированию учебного времени для выполнения каждой из них. Анализ результатов опроса студентов показал, что недостаточность времени для выполнения или завершения учебного задания определяется студентами одной из главных трудностей освоения дисципли-

плины «Рисунок». Нередко обучающиеся демонстрируют:

- отсутствие конкретного представления об учебных действиях (операциях) на одном из этапов работы над рисунком;
- ослабление мотивированного отношения к учебной деятельности, вызванное кратковременной потерей интереса к учебному заданию.

Алгоритмизация работы над учебным заданием и оказание психолого-педагогической поддержки способствуют своевременному определению и устранению затруднений, при этом особую важность имеет формирование навыка самонаблюдения студента во время работы над рисунком.

Под самонаблюдением или интроспекцией в психологии понимается наблюдение человека за самим собой для получения эмпирических психологических данных. В рисовании это понятие применимо с позиции метода самоисследования обучающимся своих собственных психических процессов, связанных с учебной деятельностью, таких как: мышление, память, внимание, эмоции, сознание. Усиление целенаправленного внимания педагога при ослаблении одного из них поддерживается продуктивным общением участников образовательного процесса.

Поэтапность ведения работы над рисунком поддерживаются условия для выполнения учебного задания в срок. Соблюдение ограничений во времени способствует концентрации внимания, планированию учебной деятельности, поддерживаемых самонаблюдением обучающихся. В случае потери концентрации внимание студента переключается

педагогом на выполнение краткосрочных набросков с натуры с использованием нестандартных графических материалов.

Соблюдение требований к оптимальным временным затратам поддерживаются визуализацией каждого из этапов ведения работы над рисунком и сравнением с реальной учебной ситуацией. Важно развивать у обучающихся умение предвидеть желаемый результат работы на каждом из этапов. При этом следует помнить, что в реальной художественной деятельности нередко возникают ситуации, когда художник вынужден возвращаться к предыдущему этапу работы для корректировки неточностей, такая ситуация не является кризисной.

Преподаватель анализирует процесс и результаты учебной деятельности студентов, выявляет и устраняет затруднения, выявляет причины их возникновения, которые часто обусловлены индивидуальными особенностями студентов: темпераментом, недостаточным уровнем подготовки, мотивированности. Эффективность обучения определяется сотрудничеством участников образовательного процесса: наиболее эффективна ситуация диалогового общения, в котором студент и преподаватель определяют причину трудности при выполнении рисунка [1]. Продуктивность общения позволяет педагогу быстро направить внимание на уточнение теоретических оснований выполнения работы или корректировку практической составляющей выполнения рисунка. Традиционной формой обучения рисунку являются практические занятия, поддерживаемые продуктивным общением субъектов образовательного

процесса. С одной стороны, эффективность освоения практических навыков неразрывно связана с устной речью: то действие будет усвоено, которое проговорено в устной речи; с другой стороны, громкая речь — инструмент развития интеллекта.

Усвоение теоретической части учебного материала сопровождается индивидуальными практическими заданиями, направленными на отработку конкретной техники, приёма рисования, включающими соответствующие упражнения с выполнением элементов построения, штриха и др.

Осознанное соблюдение этапов ведения работы над рисунком, развитие способности выполнять запланированный объём работ в отведённый промежуток времени минимизируют риски у студентов остановиться на одном из этапов и не завершить работу над заданием. Как известно, фиксация внимания студента на неудаче или отсутствие положительного результата могут спровоцировать

угасание интереса к учебной деятельности. Поэтому важна поддержка педагога: каждое из выполненных студентом заданий — это результат, достойный гордости и похвалы. Каждая из самостоятельно проанализированных ошибок — залог профессионального роста студента. Каждое из затруднений в процессе обучения — стимул к саморазвитию; посредством которого студент овладевает необходимыми компетенциями профессиональной деятельности.

Применение интерактивных методов обучения рисунку, сопровождающееся психолого-педагогической поддержкой, комфортной педагогической обстановкой, сотрудничеством, сопереживанием, взаимодействием всех субъектов педагогического процесса создаёт условия не только для эффективного освоения студентами дисциплины «Рисунок», но для самоощущения себя обучающимися полноценными участниками образовательного и художественного процессов.

Литература

1. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. О коллективном способе учебной работы: книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 192 с.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: МПСИ, МОДЭК, 2013. 448 с.
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. Издательство: Академический проект, 2009.
4. Кривокубова Ю.И. Развитие творческой деятельности студентов колледжа в Высшей школе народных искусств (академии) во время прохождения учебной практики на пленэре // Традиционное прикладное искусство и образование. 2022. № 2 (15). С. 109–121. URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v12_2.htm
5. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / М.О. Ломакин. СПб., 2016. 252 с.
6. Ломакин М.О. Коллективная и индивидуальная формы обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства // ТПИ и образование. 2020. № 3. С. 82–87.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.02. Живопись (уровень специалитета). Приказ Министерства образования и науки РФ. Утверждён 9 января 2017 г., № 10. Москва, 2017. 65 с.

Interactive Teaching Of Drawing In Secondary Vocational Education In The Field Of Traditional Arts And Crafts

Yulia I. Krivozubova, Member of the Creative Union of Artists of Russia, 3st year postgraduate student, Higher school of folk arts (academy), Sant Petersburg, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Abstract. The article discusses the current methods of interactive drawing teaching to art college students in the field of traditional arts and crafts. The article presents drawing techniques that are relevant to this field: the technique of «interpretive drawing», the technique of «uninhibited drawing»; to increase the effectiveness of drawing training, the method of «pedagogically controlled introspection» is proposed for use.

Keywords: drawing, secondary vocational education, traditional arts and crafts, interactive learning, drawing techniques, efficiency improvement

Referenes

1. D'yachenko V.K. Sotrudnichestvo v obuchenii. O kollektivnom sposobe uchebnoy raboty: kniga dlya uchitelya. M.: Prosveshcheniye, 1991. 192 s.
2. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya / I.A. Zimnyaya. M.: MPSI, MODEK, 2013. 448 c.
3. Kasheleva I.E. Izobrazitel'noye iskusstvo: uchebnyy dlya vuzov / I.E. Kasheleva. Izdatel'stvo: Akademicheskyy proyekt, 2009.
4. Krivozubova Yu.I. Razvitiye tvorcheskoy deyatel'nosti studentov kolledzha v Vyshey shkole narodnykh iskusstv (akademii) vo vremya prokhozhdeniya uchebnoy praktiki na plenere // Traditsionnoye prikladnoye iskusstvo i obrazovaniye. 2022. № 2 (15). S. 109–121. URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v12_2.htm
5. Lomakin M.O. Dekorativnyy risunok v podgotovke bakalavrov po konkretnym vidam traditsionnogo prikladnogo iskusstva: dis. ... kand. ped. Nauk: 13.00.08 / Lomakin Mikhail Olegovich. SPb., 2016. 252 s.
6. Lomakin M.O. Kollektivnaya i individual'naya formy obucheniya risunku budushchikh khudozhnikov traditsionnogo prikladnogo iskusstva / M.O. Lomakin // TPI i obrazovaniye. 2020. № 3. S. 82–87.
7. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego obrazovaniya po spetsial'nosti 54.05.02. Zhivopis' (uroven' spetsialiteta). Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF. Utverzhden 9 yanvarya 2017 g., № 10. Moskva, 2017. 65 s.