

ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Подольская Татьяна Афанасьевна
Tatiana Podolskaya

доктор психологических наук, профессор
главный научный сотрудник,
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии РАО», Москва
Professor, PhD, Head researcher,
Institute of Art Education and Culturology
Russian Academy of Education, Moscow
e-mail: tpodoloskaya@list.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Application of master classes in the process of formation of aesthetic culture in children by means of fine arts

Ключевые слова: младший школьный возраст, дошкольный возраст, художественное образование, мастер-класс.

Key words: young school age, preschool age, visual art education, master class.

Аннотация. Мастер-классы представляют одну из интерактивных форм обучения, способствуют развитию творческих качеств личности, необходимых в дальнейшем для успешной реализации в профессиональной деятельности. Проблеме применения мастер-классов в художественном образовании посвящено значительное число работ. Авторы исследуют различные аспекты мастер-класса как педагогической технологии. На фоне значительного числа работ по применению мастер-классов в профессиональном художественном образовании практически отсутствуют исследования по применению этой технологии для формирования у детей эстетической культуры в процессе обучения детей изобразительному искусству. Наш опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста показал, что при определенной степени адаптации методика проведения мастер-классов может успешно применяться при обучении детей в целях развития эстетической культуры. Учитывая значительный потенциал технологии мастер-класса в развитии у детей способности к творческому анализу и озарению в поиске идей и нестандартных решений, мы предприняли попытку разработать адаптированный вариант технологии мастер-класса для детей 5-9 лет, описываемый в статье.

Abstract. Master classes represent one of the interactive forms of education, which contributes to the development of the creative qualities of the individual, which are necessary in the future for successful implementation in professional activities. A significant number of works have been devoted to the problem of using master classes in art education. The authors explore various aspects of the master class as a pedagogical technology. Against the backdrop of a significant number of works on the use of master classes in professional art education, there are practically no studies on the use of this technology for the formation of aesthetic culture in children in the process of teaching children the fine arts. Our experience of working with

children of preschool and primary school age has shown that, with a certain degree of adaptation, the methodology for conducting master classes for older ages can be successfully used in teaching children. Considering the significant potential of the master class technology aimed at developing the ability for creative analysis and insight in the search for ideas and non-standard solutions, we made an attempt to develop an adapted version of the master class technology for children aged 5-9, described in the article.

Мастер-классы широко применяются в художественном образовании, в профессиональной подготовке будущих педагогов-художников, в системе повышения квалификации учителей изобразительного искусства, в дополнительном образовании. Представляя одну из интерактивных форм обучения, они способствует развитию творческих качеств личности, необходимых в дальнейшем для успешной реализации в профессиональной деятельности. Проблеме применения мастер-классов в художественном образовании посвящено значительное число работ. Авторы исследуют различные аспекты мастер-класса как педагогической технологии.

Так, в работе С.В.Большаковой рассматривается обучающий потенциал мастер-класса, особенность проведения и эффективность использования этой формы в системе переподготовки учителя ИЗО [3]. Работа Е.С.Ломовой посвящена изучению педагогического потенциала мастер-класса как одной из продуктивных форм реализации профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства. В системе профессионального образования будущих учителей-художников мастер-класс обладает не только весомым практическим значением, но и обеспечивает интеллектуальное развитие и эстетическое воспитание будущего специалиста [5]. Исследование О.В.Бобряшовой посвящено педагогическим технологиям обучения будущих дизайнеров. В работе анализируется способ передачи профессионализма художника-дизайнера в условиях взаимодействия учителя и ученика на основе технологии «мастер-класс» [2]. В исследовании М.А.Семеновой обосновывается целесообразность проведения мастер-классов для повышения эффективности обучения во время прохождения летней пленэрной практики студентов – будущих художников педагогов [7].

Мастер-класс как активный метод обучения в вузе рассматривается также на примере обучения на художественно-графическом факультете по курсу станковой графики [4]. Для грамотного проведения мастер-класса описана определенная этапность проведения технологии, которая носит рекомендательный характер.

На фоне значительного числа работ по применению мастер-классов в профессиональном художественном образовании практически отсутствуют исследования по применению этой технологии в целях формирования у детей эстетической культуры в процессе обучения изобразительному искусству. Встречаются отдельные работы по детским художественным школам [6]. Так, архангельский художник-живописец Р.М.Сагадеев разработал групповой мастер-класс для учащихся ДХШ. Преподаватель во время проведения мастер-класса показывал поэтапное выполнение работы

акварелью. Автор считает, что методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм. В большинстве своем она основывается как на интуиции ведущего, так и на восприимчивости слушателя. Основной принцип мастер-класса: «Я знаю, я могу показать и научить вас, как это делать». Каждый мастер-класс – мероприятие эксклюзивное и неповторимое. Но в тоже время планирование и проведение мастер-класса подчиняется логическому построению. Классическая схема организации мастер-класса: 1) теоретическая часть; 2) практическая часть (отработка полученных знаний в процессе приобретения необходимых практических навыков); 3) рефлексия (рекомендации для практической деятельности, ответы на вопросы).

Сегодня мастер-класс актуален при обучении в детской художественной школе на всех этапах обучения. Наиболее широко он используется в Московской школе акварели Сергея Андрияки, где практически каждый урок – это мастер-класс по работе акварелью. Художником разработана специальная методика, основу которой, составляет то, что все задания, даваемые ученикам, выполняются параллельно с педагогом. Художник-преподаватель на личном примере, методично показывает всю последовательность ведения работы. Сам Сергей Андрияка также регулярно проводит мастер-классы для коллектива педагогов своей школы. Существуют видеоматериалы по работе акварелью как самого известного акварелиста С.Андрияки, так и его учеников, преподавателей школы [1].

В обучении изобразительному искусству детей дошкольного и младшего школьного возраста педагогическая технология мастер-классов практически не используется. С нашей точки зрения это можно объяснить сложностью переноса технологии мастер-класса, разработанной для обучающихся старших классов, студентов, педагогов на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Означает ли это, что мастер-классы вовсе не применимы для детей в обучении изобразительному искусству?

Наш опыт работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста показал, что при определенной степени адаптации методика проведения мастер-классов для старших возрастов может успешно применяться при обучении детей. Учитывая значительный потенциал технологии мастер-класса, направленный на развитие способности к творческому анализу и озарению в поиске идей и нестандартных решений, мы предприняли попытку разработать адаптированный вариант технологии мастер-класса для детей 5-9 лет (автор А.И.Симкина).

Начинаем мастер-класс с организации пространства – помещения, в котором должно быть продумано освещение общее и для каждого ученика. Необходимо обеспечить хорошую оснащенность рабочего места преподавателя: это наличие стендовой доски для размещения дидактического материала, мольберта, планшета с прикрепленной бумагой, художественные материалы по теме урока. Очень важно отметить наличие у каждого одинаковых наборов художественных материалов, иначе различие в качестве

красок значительно меняет конечный результат и часто не соответствует заданному образцу, что в свою очередь, имеет отрицательный психологический эффект для ребенка. При кажущейся, на первый взгляд, типичности и стандартности технологии проведения мастер-классов, есть существенные различия для возрастных групп, особенно, это проявляется в методике преподавания в дошкольных и младших школьных группах.

Дошкольники еще неопытны, имеют небольшой визуальный багаж, поэтому их изображения часто составляют примитивные цветовые пятна, без формы предмета, без глубины, в рисунках отсутствует пространство, в основном напоминает аппликацию. Обучение по технологии мастер-класса детей дошкольного возраста всегда начинается в игровой форме, с демонстрации объекта изображения, иногда реального, согласно выбранной теме, будь то живой цветок, или игрушка, или подготовленный преподавателем образец изображения. Преподаватель предлагает детям описать объект, определить характер и придумать рассказ с его участием. И в позитивной обстановке начинаем рисовать. Сначала определяем местоположение объекта на листе бумаги, часто по центру, крупного размера, с легким смещением вверх, согласно законам композиции. Ставим метки-точки, за границы которых изображение не должно выходить. Опять возвращаемся к объекту и, изучая его детально, представляем к какой геометрической форме они ближе, например, к кругу, к квадрату, треугольнику и т.д. Начинаем изображать объект с самого крупного элемента, постепенно дорисовывая более мелкие детали в упрощенной форме, заканчиваем прорисовку самыми мелкими, например, глаза, нос, рот и т.д. Преподаватель во время всего процесса объяснения дает рекомендации по технической стороне рисования: как правильно держать карандаш, следить за чистотой рисунка, и вовремя убирать ненужные детали и загрязнения. Когда подготовительный рисунок обозначен, переходим к работе красками и опять возвращаемся к объекту изображения, определяем основные цвета и выбираем необходимые краски. В дошкольном возрасте дети, как правило, не пишут сложными цветами, не смешивают краски, но если работают гуашью, то только создают смеси с белилами, потому что этого требует техника материала. Весь объект или деталь прокрашивается в один цвет, не выходя за контур изображения, создавая локальное, цветовое пятно. После высыхания слоя, сверху добавляем детали и при необходимости прописываем мелкие элементы. Фон остается белым или наносятся небольшие, светлого тона, детали.

В младших школьных группах мастер-класс начинается с подробного изучения подготовленного преподавателем образца, объекта, изображения. Если это натуральный объект, например, натюрморт, на данном этапе состоящий из двух-трех предметов простой формы, определяем композицию на листе, учитывая масштаб и пропорции предметов. Преподаватель на данном этапе знакомит с основными законами изображения масштаба, пропорциями, то есть соотношениями размеров предметов между собой.

Например, кувшин выше чашки, а чашка шире яблока. И определяем сходство изображения с простой геометрической формой, например, яблоко – это круг. Рисуем линию стола и размещаем «на глаз» предметы на листе с учетом разницы в пропорциях, легкими засечками размечаем места для предметов натюрморта: кувшина, чашки, яблока. Далее в границах размера рисуем контур, максимально близкий к натурным объектам. После проверки результатов всей группы приступаем к теоретическому разбору колорита и дальнейшему поэтапному ведению работы, но уже цветом. Знакомимся с цветовым кругом и правилами смешения красок. Перед началом работы нужно подготовить палитру, выбрать краски и при необходимости составить смеси для работы. Этот процесс хорошо развивает чувство цвета, а так как на бумаге нужно воссоздать материальный трехмерный предмет, находящийся в пространстве и в окружении других вещей, то изучение профессиональных приемов для юных художников превращается в серьезное и одновременно увлекательное занятие.

Обучение проходит несколько этапов:

1 этап: композиция на листе. На заданном формате бумаги обозначаем плоскость стола и размещаем местоположение предметов.

2 этап: построение. В обозначенных местах намечаем линии для построения предметов: это вертикальная ось симметрии и горизонтальные оси для овалов.

3 этап: рисунок предметов. Вырисовываем по осям контуры предметов, прорисовываем детали фона.

4 этап: прописка фонов. Красками прописываем самые крупные места в работе, в основном, фоны.

5 этап: основные цвета предметов. Прописываем основные цвета предметов, максимально приближенными к натуре красками.

6 этап: проработка объема. Прописываем цвета освещенных и теневых мест на предметах, на складках и на фоне.

7 этап: детали, завершение. По просохшей работе маленькой кистью прописываем средние и мелкие детали, орнаменты, блики.

В качестве одной из особенностей использования мастер-класса как технологии обучения детей хотелось бы отметить положительный факт отсутствия жесткой системы критериев оценки работ учащихся. Это особенно важно для детей младшего возраста, потому что творческий процесс становится не спортивным соревнованием, а обогащающимся от этапа к этапу позитивным наполненным процессом. Критерием оценки результатов проведения мастер-классов для детей дошкольного и младшего школьного возрастов остаются познавательная мотивация, расширение визуального кругозора, изучение основ истории искусства, самостоятельные теоретические познания и, главное, – творческая мотивация: стремление в дальнейшем к разработке собственных идей на основе полученной практики на мастер-классах, активное участие в творческих проектах, полная

реализация замысла в завершенной художественной и технологической форме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрияка С.Н. Акварельный пейзаж: Учебно-методическое пособие. М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2016. 153 с.
2. Бобряшова О.В. Мастер-класс и творческая мастерская как педагогические технологии активного обучения будущих дизайнеров // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 11. С. 169–175.
3. Большакова С.В. Мастер-класс как интегрированная педагогическая технология в системе повышения квалификации и переподготовки учителя ИЗО // Концепт. 2014. Спецвыпуск № 06. ART 14559. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14559.htm> (дата обращения 12.04.2022).
4. Горелик В.М., Гаврилов О.М. Мастер-класс как активный метод обучения в вузе по курсу станковой графики // Интернет-журнал «Мир науки». 2017. Том 5. № 2. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/67PDMN217> (дата обращения 26.03.2022).
5. Ломова Е.С. Мастер-класс как форма обучения будущих педагогов изобразительного искусства в системе их профессиональной подготовки в высшей школе. // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. 2018. № 60 (2). С. 227–229.
6. Сагадеев Р.М. Методика проведения мастер-класса. Методическая разработка. Архангельск, 2006 120 с.
7. Семенова М.А. Мастер-класс акварельной живописи на уроках изобразительного искусства в системе подготовки будущих учителей изобразительного искусства // Начальная школа плюс До и После: ежемесячный научно-методический и психолого-педагогический журнал. 2010. № 6/10. С. 79–83.

Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» № 073-00059-22-03 на 2022 год по проекту «Формирование у школьников эстетической культуры средствами творческой и проектной деятельности в информационной образовательной среде»