

Илюшина Ольга Вячеславовна

Olga Ilyushina

старший преподаватель кафедры композиции
Московского государственного областного университета, Мытищи
Senior Lecturer of the Composition Department
Moscow State Regional University, Mytishchi
e-mail: olenka.kchol@mail.ru

Львова Инна Алексеевна

Inna Lvova

доцент, кандидат педагогических наук,
член Союза дизайнеров России, и.о. зав. кафедрой
народных художественных ремёсел
Московского государственного областного университета, Мытищи
Associate Professor, Ph.D. in Art Education,
member of the Russian Union of Designers,
Acting Head of the Department of Folk Arts and Crafts
Moscow State Regional University, Mytishchi.
e-mail: nzfamil@mail.ru

**ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ»
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ**

**From the experience of teaching the discipline
"Foundations of the theory and methodology of design in decorative
and applied arts" in distance learning**

Ключевые слова: дистанционное обучение, декоративно-прикладное искусство, художественная керамика, лекция, практическое занятие, профессиональные компетенции, мастерство, материал, творческая деятельность, реализация программы обучения, образовательная программа.

Keywords: distance learning, arts and crafts, art ceramics, lecture, practical lesson, professional competence, skill, material, creative activity, implementation of the training program, educational program.

Аннотация. Длительный период дистанционного обучения в высшей школе поставил перед преподавателями непростые задачи. Главной проблемой в обучении декоративно-прикладному искусству стало отсутствие непосредственного контакта между мастером и учеником, когда навык художественной работы передаётся "из рук в руки". При выполнении творческого задания с керамическим материалом у студентов возникли определенные трудности. В статье анализируется опыт преподавания дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» в дистанционном формате. Описываются результаты лекционной и практической деятельности, на основании которых сделаны выводы о плюсах и минусах данной формы обучения у студентов-художников декоративно-прикладного искусства.

Abstract. The long period of distance learning in higher education has posed challenging tasks for teachers. The main problem in teaching arts and crafts was the lack of direct contact between the master and the student, when the skill of artistic work is passed from hand to hand. When performing a creative assignment with ceramic material, the students had certain difficulties. The article analyzes the experience of teaching the discipline "Foundations of theory and methodology of design in arts and crafts" in a distance format. The results of lecture and practical activities are described, on the basis of which conclusions are drawn about the pros and cons of this form of education among students-artists of decorative and applied arts.

Сложная ситуация, связанная с пандемией, поставила граждан нашей страны в непростые условия. Весной 2020 года всем образовательным организациям пришлось приспособливаться к дистанционным условиям работы, причём этот процесс происходил не в мягком постепенном режиме, а практически в авральном. Вся страна перешла на дистант, трудно пришлось и общеобразовательным школам, и средне-специальным учебным организациям, и дополнительному образованию, и вузам. Надо отметить, что по истечении одной-двух недель ситуация практически нормализовалась, все участники процесса сумели организовать и начать достаточно полноценный процесс обучения в изменившихся условиях. Наша статья посвящена процессу подготовки обучающихся по дисциплине «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» во втором семестре 2019-20 учебного года.

Мы, преподаватели высшей школы, однозначно можем сказать, что изучение творческих дисциплин, несмотря на достаточно высокие результаты, достигнутые нашими студентами в летней сессии, в дистанционном формате возможно только частично, и только в форс-мажорной ситуации, какой и была ситуация второго семестра 2019-20 учебного года. Мы отнюдь не апологеты дистанта, и для этого существуют субъективные и объективные причины. Освоение компетенций, требующих непосредственного контакта с обучающимися, работы с материалами, высокой наглядности, личной коммуникации и участия преподавателя в работе студента, когда мастер показывает руками то, что должен освоить ученик, - всё это претерпело значительные изменения при дистанционном обучении. И в целом подтвердило, что условие, прописанное в ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и Народные промыслы, должно неукоснительно выполняться: «6.9. Реализация части (частей) образовательной программы, направленная на подготовку к творческой деятельности... не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» [5].

Однако, при всех трудностях обучения в дистанте, мы можем сказать, что в целом задачи, поставленные нами при преподавании дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве», были выполнены. В данном небольшом исследовании нам хотелось бы проанализировать собственный опыт работы в дистанционном формате и различия в текущих и конечных результатах между аудиторным и дистанционным обучением. А так же сделать выводы по итогам нашей работы.

Дисциплина «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» входит в вариативную часть Блока 1, изучается на первом курсе во втором семестре. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, при этом аудиторных часов 72, из них 18 часов лекций и 54 часа практических занятий. На самостоятельную работу студентов отведено 24 часа. Обучение завершается экзаменом. Обучаемая группа – 15 человек. Основная цель дисциплины в Рабочей программе определена как изучение концептуальных основ художественного проектирования изделий декоративно-прикладного искусства. Задачи дисциплины развёрнуты достаточно широко, главные из них это: формирование компетенции, обозначенной Учебным планом (ПК-4); систематическое и целенаправленное развитие у студентов проектно-творческих способностей, образного и объемно-пространственного мышления; расширение общего кругозора, развитие познавательной активности и интереса к творчеству. Профессиональная компетенция ПК-4 имеет следующее содержание: «способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, систематизированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений».

При обычных, аудиторных, условиях занятия по данной дисциплине строились следующим образом. Теоретическая часть знакомила студентов с темами, раскрывающими основную цель дисциплины. Некоторая часть практических часов отдавалась под семинарские занятия, на которых прорабатывался материал лекций в более расширенном варианте (18 часов), а 36 часов отводилось на выполнение студентами художественно-творческих заданий широкой тематики. Из различных видов ДПИ: стилизация растительных форм и выполнение орнамента, знакомство с кистевой росписью по дереву, разработка эскиза для росписи по ткани и т.п., а также выполнение индивидуального проекта на планшете по выбору студента.

Исходя из условий дистанционного освоения обучающимися данной дисциплины, структура курса существенно поменялась. Было решено весь процесс выстроить таким образом, чтобы на лекционных занятиях максимально дать теоретические сведения о базовых понятиях проектирования в целом, с акцентом на ДПИ – в частности, а также коснуться отдельных методик проектирования изделий художественного ремесла; а в практической части познакомить студентов с основополагающими, на наш взгляд, навыками работы с формой и материалом с точки зрения их взаимодействия на примере декоративной керамики. То есть не распыляться на практическое и достаточно поверхностное знакомство со многими видами ДПИ, а сконцентрироваться на одном. Нельзя не сказать о важности такого элемента в работе преподавателя со студентом как сотрудничество. Е.А. Савченко, например, отмечает, что педагогика сотрудничества является наиболее перспективным направлением взаимодействия в паре учитель-ученик в современных условиях образования, а «цель этой системы – создать такие условия, в которых каждый человек может реализовать лучшее в себе» [4, с. 147]. Нам

представляется, что как раз сотрудничество является ключевым понятием при обучении прикладным видам художественного творчества. И мы стремились в своей работе идти именно этим путём.

Надо отметить, что на кафедре народных художественных ремёсел существует ряд специализаций, студенты за время обучения осваивают три вида художественного ремесла, и по одному из них выполняют выпускную квалификационную работу. Но в число специализаций не входила художественная керамика, поэтому такое решение отчасти было направлено еще и на то, чтобы студенты ближе познакомились с данным видом ДПИ, перед окончательным выбором своей основной специализации. Причем сначала предполагалось, что студенты выйдут на итоговый проект именно в материале, с обжигом художественного изделия. Но этому замыслу не суждено было осуществиться, поэтому итоговый проект выполнялся студентами в материале скульптурный пластилин.

Лекции проводились Львовой И.А., практические занятия – Илюшиной О.В., по 8 часов в неделю, из них 2 часа лекционных, 6 часов практических. Из девяти расчетных недель занятий по данной дисциплине удалось провести аудиторно только первые две, остальные 7 недель проходили с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для проведения всех занятий в дистанционном режиме в Московском государственном областном университете создана Электронная обучающая среда (ЭОС), в которой фиксировались все элементы обучения. Прежде чем подробно остановиться на промежуточных и итоговых результатах освоения студентами данной дисциплины, мы считаем правильным свести все основные элементы курса в таблицы, с соответствующими пояснениями.

Таб. 1.

**Структура теоретической части дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве»
в дистанционном формате изучения**

№	Тема лекционного занятия*	Цель занятия	Задания	Способ оценивания
1	Базовые понятия ДПИ. Взаимосвязь ДПИ и дизайна. Вехи развития ДПИ как проектного творчества	Усвоение базовых знаний	Конспектирование. Работа с рекомендованной литературой**	Оценка за конспект
2	Структура проектирования в ДПИ. Линия	Усвоение базовых знаний	Конспектирование. Работа с рекомендованной литературой. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект
3	Структура	Усвоение	Конспектирование. Работа с	Оценка за

	проектирования в ДПИ. Форма	е базовых знаний	реко-мендованной литературой. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	конспект
4	Структура проектирования в ДПИ. Материал и цвет	Усвоени е базовых знаний	Конспектирование. Работа с реко-мендованной литературой и други-ми источниками***. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект
5	Структура проектирования в ДПИ. Композиция	Усвоени е базовых знаний	Конспектирование. Работа с реко-мендованной литературой и други-ми источниками. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект
6	Методика работы над проектом. Гобелен	Усвоени е базовых знаний	Конспектирование. Работа с реко-мендованными источниками. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект
7	Методика работы над проектом. Валяние из шерсти	Усвоени е базовых знаний	Конспектирование. Работа с реко-мендованными источниками. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект
8	Методика художественной обработки бумаги.	Усвоени е базовых знаний	Конспектирование. Работа с реко-мендованными источниками. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект
9	Методика работы над проектом. Вышивка	Усвоени е базовых знаний	Конспектирование. Работа с реко-мендованными источниками. Ответы на вопросы по содержанию лекции.	Оценка за конспект

*Две первые лекции прошли аудиторно. Студентам демонстрировались авторские презентации по теме занятия. Далее лекции проводились в ZOOM, с показом авторских презентаций и различного обучающего видео, размещенного в свободном доступе на портале YouTube.

**Литература рекомендовалась из электронно-библиотечных систем: ZNANIUM.COM, IPRbooks, «Лань», «Юрайт» и других, доступных студентам в силу договорных отношений с нашим вузом.

***Под другими источниками подразумеваются: портал YouTube, виртуальные экскурсии по музеям декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел, сайты фабрик народных промыслов и т.п. Ссылки на источники для изучения дополнительного материала к лекциям встраивались в ЭОС перед каждым занятием.

Мы считаем необходимым отметить, что, в силу современных тенденций развития мышления подрастающего поколения, в частности – формирования «клипового мышления», корректировке и усовершенствованию должна подвергнуться подача лекционного материала. Преподавателю необходимо обеспечить загрузенностью одно из ключевых свойств клипового мышления – усвоение знаний по зрительным образам – т.е. подготавливать соответствующие «картинки» к лекциям, причем в гораздо большем объеме, чем раньше [3]. И это никак не связано с дистанционным обучением, хотя оно, на наш взгляд, должно обеспечиваться огромным числом зрительной информации. Поэтому дистанционные видеолекции сопровождалось большим количеством визуальных объектов.

Студенты загружали конспекты в ЭОС, начиная с первого занятия. После первой проверки конспектов стало понятно, что конспектирование происходит довольно формально, обучающиеся не стремятся вникнуть в тему. Информация в конспектах излагалась ровно в той степени, в которой подавалась преподавателем. Поэтому, начиная со второй лекции, возникла необходимость поменять методический подход, включив в лекционный материал элементы семинарского занятия: на определенных этапах подачи материала на слайдах возникали вопросы, на которые было необходимо ответить в конспекте. Это побудило обучающихся глубже вникнуть в тему, поискать ответы в соответствующих источниках. Начиная с Темы 4 задачи конспектирования еще несколько усложнились: надо было дать описание какой-либо узкой подтемы. Например, характеристик контраста-нюанса, техник ювелирного металла, методики выполнения какого-либо вида вышивки и т.п. Перечисление подтем загружалось в ЭОС, студенты могли выбрать. Таким образом, нам удалось, сохранив формат лекции, внести в него и задачи семинарских занятий, направленных, как известно, на то, чтобы глубже вникать в изучаемый теоретический материал. На выполнение «усложнённого» конспекта давалась неделя. В целом, анализируя ответы на теоретические вопросы экзамена, можно сказать, что обучающимися был усвоен теоретический материал достаточно хорошо.

Практическая подготовка будущих специалистов в вузе реализуется в различных формах деятельности студентов, которые включают в свое содержание формирование профессиональных навыков. Ведущей формой обучения в подготовке специалистов декоративно-прикладного искусства является творческая деятельность, которая объединяет в процессе проектирования достижения различных областей человеческой деятельности и направлена на создание высококачественных серийных и уникальных изделий. Данная деятельность способствует приобретению у студентов умения работать с керамической пластикой, объемно-пространственной композицией, навыкам преобразования

плоскости в объем, что определяет направленность мышления будущего специалиста.

Учитывая специфику творческо-практической деятельности студентов-художников, был сделан акцент на разработку авторского проекта, с углубленным изучением культурно-исторического наследия, что очень важно именно на первом курсе. При разработке авторского керамического чайника предлагалось включение элементов ДПИ – форм и росписей Хохломы, Гжели, деревянной резьбы и т.д. Данная деятельность способствует формированию профессиональных навыков, становлению объемно-пространственного мышления, популяризации национального дизайна, формированию гражданского мировоззрения будущих специалистов [2]. Особенностью при разработке эскизов является применение различных видов стилизации, свойственных декоративно прикладному искусству: «Основная особенность изобразительного метода декоративного искусства заключается в том, что изображение предмета даётся средствами более условного рисунка с характерным отвлечением объекта изображения от конкретной пространственной и световоздушной среды. Роль такой среды в декоративной композиции берёт на себя поверхность изделия с присущими ей тональными, цветовыми и фактурными качествами» [1]. Поэтому значительная часть занятий была отведена эскизированию с применением стилизации.

Таб. 2.

Структура практической части дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» в дистанционном формате изучения

№	Тема практического занятия	Цель занятия	Задания	Способ оценивания
1	Введение в предмет (художественная керамика), 6 часов.	Изучение закономерностей и формообразования и приемов декорирования керамической пластики.	1. Приготовление глиняной массы. 2. Выполнение пробников скульптурно-рельефным методом декорирования в керамике (рельеф, декоративная фактура, ажур, тиснение и др.).	Оценка за изготовление керамических пластов с фактурно-рельефным декором.
2	Взаимодействие материала и формы. Работа по освоению керамической пластики. 6 часов.	Изучение основных приемов формования керамических изделий.	1. Создание геометрических фигур, выполненных различными способами формования (жгутиковая техника, лепка из пласта, формование набивкой или отминкой гипсовых форм др.) 2. Создание объемной композиции из геометрических фигур.	Оценка за изготовление полых геометрических тел различным способом.

4	Стилизация и орнамент. 12 часов.	Изучение орнаментальных мотивов и классических форм в народной керамике. Использование культурно-исторического наследия декоративно-прикладного искусства в современном декоративном творчестве.	1. Сбор и изучение народного орнамента, выполнение набросков, зарисовок по выбранной теме. Отрисовка в карандаше и цвете выбранного орнамента. 2. Стилизация элементов выбранного орнамента, для выявления основной идеи декоративного образа.	Оценка за: зарисовки и технические рисунки орнамента в карандаше и цвете; зарисовки и технические рисунки декоративной стилизации элементов орнамента (2-3 варианта).
5	Творческая работа над созданием обобщенного декоративного образа. 12 часов	Формирование навыков использования эскизов, набросков при подготовке к работе над индивидуальным проектом.	1. Поиск и разработка авторского чайника, как обобщенного декоративного образа, при соблюдении построения композиции изделия с применением различных техник декорирования. Создание серии набросков и зарисовок в карандаше и цвете.	Оценка за зарисовки и эскизы авторского чайника (15 вариантов). Утверждение итогового эскиза.
6	Работа над индивидуальным проектом. 20 часов.	Изучение формообразования декоративной керамической пластики с утилитарной функцией.	1. Отрисовка в карандаше утвержденного варианта авторского чайника, детальная прорисовка с учетом возможностей материала. 2. Поиск цветового решения авторского чайника. 3. Изготовление макета авторского чайника в объеме: - лепка объемной модели авторского чайника в материале; - декорирование различными керамическими техниками. 4. Защита проекта.	Оценка за: 1. Чистовой эскиз в карандаше; 2. Чистовой эскиз в цвете; 3. Изготовление макета в материале, декорирование.

На первых практических занятиях студенты ознакомились с материалом (керамическая масса, глина), способами обработки и формообразование. Последующие практические занятия со студентами прошли в дистанционном режиме. В связи со сложившейся ситуацией студенты не могли выйти на основной этап работы, который заключается в изготовление макета авторского чайника в материале, так как у студентов нет в наличии керамических масс, красителей и муфельных печей. Это обстоятельство обуславливает изменение итоговой работы по проектированию авторского керамического чайника и замена его выполнением макета из скульптурного пластилина.

Минусами дистанционного обучения в конкретной творческо-практической деятельности можно выделить следующие:

- отсутствие личного контакта педагога и студента, которое исключает возможность наглядно ознакомиться с техникой работы в материале;
- у студентов не сформировалась последовательность этапов работы в материале (лепка из керамических масс, декорирование «по сырому», сушка, обжиг, декорирование глазурями, обжиг), так как студенты технически не обеспечены керамическими материалами, муфельными печами, глазурями;
- формирование профессионально-практических навыков у студентов идет значительно медленнее, что в свою очередь способствует длительному освоению обозначенной выше компетенции.

Несмотря на все сложности, студенты смогли достигнуть основной цели и решить задачи, поставленные перед ними. Дистанционная защита авторских проектов прошла на высоком уровне. Лучшие студенческие проекты были представлены на международный конкурс Interclaver.ru. Один студенческий проект был удостоен наградой первой степени и два проекта стали лауреатами.

Рис. 1. Пример выполненного студенткой макета авторского чайника, выполненного из скульптурного пластилина

Подводя итоги опыта преподавания дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» в дистанционном формате нами был сделан следующий вывод. Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс преподавания художественных дисциплин возможно лишь частично, причем на этапе теоретического усвоения материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Даутова О.Г., Кузьменко Е.Л. Особенности композиционной организации форм архитектурных мотивов в методике декоративного рисования [Текст] / О.Г. Даутова, Е.Л. Кузьменко. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика – М.; МГОУ, 2019 - №3. – С. 64-73, С.66.
2. Илюшина О.В. Формирование гражданина-патриота – будущего специалиста в образовательном процессе современного вуза [Текст] / О.В. Илюшина // Образование. Наука. Научные кадры – 2019 – №4. – С.186-188.
3. Львова И.А. Феномен клипового мышления в контексте дизайн-образования [Текст] / И.А. Львова. // Педагогика искусства. – М.: Институт художественного образования и культурологии РАО, - 2016 - №2. – URL:<http://www.art-education.ru/electronic-journal/fenomen-clipovogo-myshleniya-v-kontekste-dizayn-obrazovaniya> (Дата обращения: 16.11.2020).
4. Савченко Е.А. Образовательная деятельность как социокультурный феномен [Текст] / Е.А. Савченко. Монография. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Московский государственный областной университет, 2019, 304 с., С.147.
5. ФГОС ВО, бакалавриат, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. [Электронный ресурс] - URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/540302.pdf> (Дата обращения 18.11.2020).