

Кузнецова Наталья Сергеевна

Natalya Kuznetsova

канд. пед. наук, доцент, член СХ РФ, декан

факультет художественного образования

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

филиал в г. Н. Тагиле

Candidate of Pedagogic Sciences, member of the Artists Union of Russia, dean

Faculty of Art Education Federal State Autonomous Educational

institution of higher education

«Russian State Vocational Pedagogical University»

branch in the city of Nizhny Tagil

e-mail: kuznetsovans@mail.ru

Чебакова Елена Анфиногеновна

Elena Chebakova,

старший преподаватель, член СХ РФ,

факультет художественного образования,

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

филиал в г. Н. Тагиле

Senior Lecturer of the Department of Art Education, member of The Union of artists of Russia

Faculty of Art Education Federal State Autonomous Educational

institution of higher education

«Russian State Vocational Pedagogical University»

branch in the city of Nizhny Tagil

e-mail:elena0417@yandex.ru

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ ФОРМА РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

**Cultural and educational practices in The Onlin Format as an integrated form of
expanding The Educational space of a teacher-artist**

Ключевые слова: культурно-образовательные практики, предметно-пространственная среда, образовательное пространство, интеграция, формат онлайн, педагог-художник.

Key words: cultural and educational practices, subject-spatial environment, educational space, integration, online format, teacher-artist.

Аннотация. В статье представлен оригинальный опыт педагогов-художников в организации культурно-образовательных практик в формате онлайн: видео-урок, мастер-класс, онлайн-конференция с использованием тематических презентаций. Читателя знакомят с авторскими подходами культурно-образовательных практик трех педагогов-художников в условиях проведения занятий по живописи, графике и композиции. Описываются основные

методические приемы создания и разработки заданий с использованием современных мультимедийных технологий в области художественного образования.

Abstract. The article presents the author's experience in organizing cultural and educational practices in the online format: a video lesson, a master class, online conference using thematic presentations. The reader gets acquainted with the author's approaches of three teachers –artists in conducting classes on painting, graphics and composition. The main methodological techniques for creating and developing tasks using modern multimedia technologies in the field of art education are described.

Новый вид образовательных практик, который в последние годы входит в образовательные стандарты, постепенно приобретает свое оригинальное звучание в системе обучения студентов. Появляются интересные направления в этом виде деятельности в вузах художественного профиля, в частности в подготовке педагогов-художников на факультетах художественного образования. В данной статье мы хотели бы познакомить читателей с некоторыми направлениями в организации культурно-образовательных практик, которые, на наш взгляд, не только представляют интерес, но и являются одной из форм приобщения будущего специалиста к реальной практико-ориентированной деятельности, в частности в формате онлайн, рассматриваемой как одной из форм интегрированного обучения. Для раскрытия данного вида работы нами выделено направление организации предметно-пространственной среды.

Выбор данного направления основан на том, что пространство педагога-художника окружено предметами – звуком, движением, действием, цветом, воздухом, водой, природой. Все, что окружает его в реальном мире часто является сферой его художественной деятельности, способствует реализации его творческого потенциала и расширению личного образовательного пространства [3].

Одним из педагогических принципов преобразования предметно-пространственной действительности в искусстве является интеграция в искусстве - взаимодействие в разных видов художественной деятельности –(музыка, кино, художественное движение, театр, изобразительное искусство), направленное на пространственное насыщение занятий зрительными, слуховыми и двигательными элементами. Интегрированный подход способствует переосмыслению общей структуры организации практик, пониманию и осмыслению информации (с позиций науки, истории развития культуры, особенностей разных искусств, окружающей природы), формированию понятий и представлений о мире как едином целом [3].

Культурно-образовательные практики – актуальная форма и вид творческой деятельности, связанной с освоением языка искусства [1, 2]. Сегодня большая роль в художественном образовании отводится организации культурно-образовательных практик с использованием новых –мультимедийных технологий. Современные технические средства позволяют демонстрировать учащимся различные виды обучающей информации: текст, изображения, звук, видео и пр. Универсальность в сочетании с интерактивностью вносят живой оттенок в интегрированный характер данной технологии, формируют у слушателя

чувственный опыт, позволяют представить информацию в максимально приближенном к реальности виде. Воздействие на слушателя/зрителя через различные каналы восприятия (слуховой, зрительный, моторный), учет психолого-педагогических особенностей восприятия и усвоения информации оптимизируют образовательный процесс за счет ускорения и рационализации подачи материала и расширяют образовательное пространство самого педагога-художника.

Говоря о широком применении данных технологий в обучении изобразительному искусству (живописи, рисунку), прежде всего имеются в виду видео-уроки и мастер-классы в формате онлайн.

Одним из примеров работы с такими образовательными технологиями является опыт художника-педагог Натальи Петренко (г. Каменск-Уральский). Автор организует и проводит творческие занятия по темперной живописи в формате онлайн. Ценность занятий в том, что можно выйти за рамки своей художественной мастерской и своего региона, найти потенциальных слушателей (учеников) как в других регионах, так и за пределами России, реализовать себя как художника с разных ракурсов и граней (перформанс, танец, видеоарт, музыка и пр.).

Началом активной деятельности Натальи в данной области стал первый видео-урок «Вам букет». Мастер-класс состоит из трех уроков с пошаговым погружением в основы акриловой живописи. Методика занятия выстраивается на основе передачи материальности разных по фактуре предметов: дерева, металла и букета полевых цветов. Видео-урок, организованный в рамках бесплатного марафона, собрал более 2500 участников из России и других стран.

Видео-уроки Натальи Петренко отличают такие характеристики, как свобода в подаче теоретического материала, профессиональная беседа-диалог со зрителем, игровая форма представления материала (видео-история, видео-путешествие, видео-игра, мастерская художника), личная заинтересованность, образность и лаконичность педагога и потрясающий результат урока – самостоятельное, законченное живописное произведение, дающее радость и уверенность в своих силах.

Важно, что слушатели (ученики) видео-уроков Натальи Петренко – это люди разного возраста, разных профессий, в том числе не имеющие отношения к художественной деятельности.

Наиболее значимыми проектами Наталья стала «АРТ ИГРЫ» («Травы и реки», «Магия железа», «Кот и пес», «Я и моя тень», «История в камне», «Мой большой друг»). Это блок уроков, где участники сочиняют, создают образ в игровой, экспериментальной форме, что позволяет без напряжения реализовывать свои образы и состояния. Как говорит сам автор: *«Задается тема и несколько технических и композиционных моментов, позволяющих в формате экспресс-урока создать свою авторскую композицию. Эксперименты с материалом, формой и текстурами делают процесс веселым (заведомо несерьезным) времяпровождением, что само по себе дарит ресурс и удовлетворение (снимает контроль и внутреннего критика). И самое главное, позволяет получать новый опыт в живописи без напряжения и с любопытством».*

Сегодня Натальей Петренко создано более пятидесяти видео-уроков и мастер-классов в формате онлайн, среди которых: «Весна в горах», «Миниатюрная коллекция. Сливы в чаше», «Лимоны на блюде», «Куртка из кожи», «Кофе на газете», «Камни», «Утро на озере», «Осень у дверей», «Маяк на моем острове», «Снежная гора. Серый и золото», «Бык с золотыми монетами», «Цветные лошади», «Рябиновые бусы для белой вороны», «Домашний хлеб» и др.

Более подробно погрузиться в методику проведения видео-урока можно на примере занятия по теме «Домашний хлеб». Работа выполняется на основе референса – вспомогательного изображения (фотографии с изображением домашнего хлеба), которое изучается слушателем перед началом работы, чтобы точнее передать детали, материальность, образность. Перед началом выполнения основного задания автор знакомит слушателя с необходимым материалом для работы и техникой акриловой живописи.

Видео-урок «Домашний хлеб» включает в себя три пошаговых видео-части: вводная тема и два практических занятия. Задача вводного урока – как можно образнее ввести слушателя в проблематику данного сюжета, насладиться «ароматом горячего хлеба», прожить и почувствовать теплоту и нежность фактуры предметов. На данном этапе педагог мотивирует слушателя на выполнение практического задания – через погружение в заданную тему, образное сопоставление и внимательное рассматривание предмета, постановку учебных задач, интонацию, актерскую игру слов и рук, свой лаконичный образ.

Практическое занятие начинается с детального анализа референса. Обращается внимание на композиционное размещение на листе, на цветовые нюансы и тональные контрасты, акцент делается на передаче фактуры деталей: деревянного стола, белой льняной ткани и хлеба.

Работа начинается с основы - столешницы. На листе наносится тонкая разметка карандашом. Затем специальными фактурными шпателями, сухой кистью и мастихином коричневыми оттенками «набирается» поверхность стола, передается фактура состаренного дерева столешницы – основы. Когда столешница готова, переходят к исполнению ткани. Используя трафарет (форма трафарета повторяет очертание белой льняной ткани), отбивают край щетинистой кистью с черной краской, что позволяет передать тень драпировки. Далее серыми оттенками набирается фактура ткани, используется плотное письмо, отбивание и высвечивание белым цветом заломов ткани. Когда ткань готова, переходят к изображению самого хлеба. Тонкой круглой кистью наносится детальный силуэт хлеба. Затем прорабатывается светотень предмета. С использованием охры набирается объем и предметность поверхности – фактурность «корочки хлеба». Когда все детали композиции решены, ведется проработка отдельных композиционных узлов – выявление, обобщение деталей. В завершение готовая работа помещается в раму и паспарту.

Видео-урок записан на профессиональном оборудовании, смонтирован с использованием музыки, фото- и видео-эффектов. Авторская методика, разработанная Натальей Петренко, позволяет достигнуть интересного результата,

почувствовать реалистичность изображенных предметов, погрузиться в мир акриловой живописи и получить удовольствие и радость от проделанной работы.

Второй пример мастер-класса в формате онлайн связан с освоением техники печатной графики, который проводит педагог-художник Ирина Мартусенко (Гаркуша) (г. Краснодар). Педагог знакомит зрителя с авторской методикой создания графических композиций с использованием нескольких техник (ручная печать монотипии с коллажем, гравюра на картоне с использованием подложки, гравюра на основе из полистерола и др.). Мастер-класс проходит в формате реального времени, когда можно задать вопросы педагогу, увидеть весь процесс создания композиции от задумки и эскизов до печати и итогового листа. Ирина проводит онлайн-занятия в учебных классах художественной школы, где есть возможность представить как учебные работы своих учеников по темам авторских мастер-классов, так и свои графические листы.

Еще одной интегрированной формой подачи материала в формате онлайн может служить комбинация онлайн-конференции и использования тематических презентаций, текстового материала с иллюстративным сопровождением. В данном формате работает педагог-художник, старший преподаватель кафедры художественного образования факультета художественного образования НТГСПИ (ф) РГППУ Елена Чебакова (г. Нижний Тагил). На начальном этапе курса она предлагает студентам пакет материалов к занятию: это может быть текстовый документ, в котором изложены задачи с иллюстративным методическим материалом, презентация или ряд презентаций по нескольким разделам темы. Студенты знакомятся с материалами занятий, готовят вопросы. Когда назначается занятие-конференция в формате ZOOM, педагог более подробно объясняет задачи занятия и отвечает на вопросы студентов, которые возникают по мере изучения темы. Например, при изучении композиции на втором курсе по теме «Пейзаж» студентам предлагается познакомиться с упражнениями к теме, представленными в текстовом документе. Здесь же размещаются работы студентов из методического фонда, эскизные упражнения по теме задания, дипломные работы. Данный материал дополнен несколькими презентациями, отражающими специфику задания. Так, тема «Пространство в пейзаже» раскрывает особенности и характеристики разных типов пространства. Типы пространства, рассматриваемые в презентации, сопровождаются аналогами произведений художников, которые работали в разные эпохи, в разных стилях и направлениях, и на примере этих произведений ведется разбор того или иного типа пространства. Аналогично раскрываются понятия в презентациях по теме «Ритм в пейзаже», «Цвет в пейзаже» и т. д. В таких дисциплинах, как, например, «Рисунок», «Живопись» или «Технологии графических материалов», в презентациях предлагается подробное поэтапное изображение этапов выполнения задания с текстовыми комментариями и описаниями каждого этапа. Так, по «Технологии графических материалов», в рисунке натюрморта сангиной, представлены этапы работы над натюрмортом, а также приемы работы мягким материалом (как держать мелок на разных этапах выполнения работы, как и чем растирать мелок, чтобы передать задачи тональных отношений и т. д.).

При такой форме дистанционного обучения важно, чтобы материалы были выданы заранее, чтобы студенты могли ознакомиться с заданием и на видео-конференции задать интересующие их вопросы.

Следует подчеркнуть, что описанная выше форма организация работы в системе художественного образования с использованием современных мультимедийных технологий сегодня востребована и актуальна, так как позволяет не прерывать обучение даже при очень сложных ситуациях, как, например, пандемия, а продолжать обучение сохраняя все традиционные этапы работы и направления в изучении любого материала, художественно-творческого, в том числе.

Литература

1. Кузнецова, Н.С., Чебакова, Е.А. Культурно-образовательные практики – творческие задания и проекты // Художественное образование: история и современность: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижний Тагил, 21 октября 2019 г.). – Нижний Тагил. – 2019. – С. 34–39.
2. Кузнецова, Н.С., Чебакова, Е.А. Педагогические инновации в области внеаудиторного образования и культурно-образовательных практик в процессе подготовки студентов педагогического вуза [Электронный ресурс] // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2019. – № 2. – URL: <http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-37>.
3. Савенкова Л. Г. Пространство и среда – базовые основы педагогики искусства // Художественное образование: история и современность: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижний Тагил, 21 октября 2014 г.). – Нижний Тагил. – 2014. – С. 177–182.