

Кузнецова Наталья Сергеевна
Natal'ya Kuznetsova

кандидат педагогических наук, доцент, член Союза художников России, декан,
факультет художественного образования
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
филиал в г. Н. Тагиле
PhD (in Pedagogical Sciences), member of the Russian Union of Artist, 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 Союза художников России,
факультет художественного образования
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
филиал в г. Н. Тагиле
Senior Lecturer, member of The Russian Union of Artis,
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

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ОБЛАСТИ ВНЕАУДИТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА**

**Pedagogical innovations in the field of extra-learning education and cultural-
educational practices in the pedagogical university students training process**

Ключевые слова: художественное образование, теория и методика обучения изобразительному искусству и дизайну, внеаудиторное образование, культурно-образовательные практики, музейная педагогика, технологическая карта.

Keywords: art education, theory and methods of teaching fine arts and design, extracurricular education, cultural and educational practices, museum pedagogy, technological chart.

Аннотация. В статье представлен методический опыт применения инновационных педагогических технологий факультета художественного образования (ф) РГППУ в процессе подготовки бакалавров педагогического образования по профилю «Изобразительное искусство и дизайн». Описываются содержание и формы ведения дисциплин профессионального предметного цикла с использованием интегрированных технологий в области внеаудиторного образования и культурно-образовательных практик (творческие методические и исследовательские проекты, музейная педагогика, учебные прогулки и образовательные проекты в среде города), приводится пример разработки технологической карты урока по предмету «Изобразительное искусство».

Abstract. The article presents the methodological experience in the use of the Russian State Pedagogical University Art Education Faculty (f) innovative pedagogical technologies in the process of preparing bachelors of pedagogical education in the “Fine Arts and Design” field. Authors describe the form and content of conducting disciplines using integrated technologies in the field professional subject cycle of extracurricular education and cultural and educational practices (creative methodical and research projects, museum pedagogy, study walks and educational projects in the city environment), provides an developing a technological lesson map "Art" example.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в условиях современной образовательной среды регламентирует новый результат обучения. На первое место выходят личностные и метапредметные знания, основанные на личном опыте ребенка, включающие познавательные и коммуникативные умения, приобретаемые в процессе повседневной деятельности. Если мы говорим об искусстве, то в центре личностных результатов находится сам ребенок, и главной задачей художественного образования становится развитие его личности, где искусство помогает ответить ребенку на важные жизненные вопросы. Метапредметные результаты отходят от репродуктивного подхода – к деятельностному. Искусство учит детей слушать и слышать, смотреть и видеть, созидать новые культурные формы. Важным становится и то, что образование уходит от узко предметного подхода к культурологическому. Любой предмет, с которым встречается ребенок, находится в поле культуры: это часть жизни, часть духовного существования личности, где ребенок может найти для себя главное целеполагание. В преподавании искусства ведущим подходом становится полихудожественный подход [2, 2–3].

В связи с этим актуальными становятся разработка и внедрение инновационных педагогических технологий в теории и методике преподавания уроков в образовательной области «Искусство».

Знакомство с актуальными педагогическими технологиями и обучение им бакалавра по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Изобразительное искусство и дизайн» на факультете художественного образования НТГСПИ (ф) РГППУ осуществляется в реализации дисциплин профессионального предметного цикла: «Внеклассная работа по изобразительному искусству и дизайну», «Теория и методика обучения изобразительному искусству и дизайну», «Музейная педагогика», «Проектная деятельность по изобразительному искусству», «Современные технологии

педагогике искусства».

Опыт применения педагогических технологий на факультете художественного образования НТГСПИ (ф) РГППУ имеет свои традиции и достаточно разнообразен [3; 4].

Сегодня актуальные педагогические технологии реализуются преподавателями факультета в области внеаудиторного образования и культурно-образовательных практик.

Внеаудиторное образование – многоканальная модель приобщения обучающихся к культурному наследию: использование потенциала системы разнообразных социокультурных институтов. Данная модель позволяет практически решать цели и задачи современного образования, обеспечивая условия для перехода от формирования «человека образованного» к воспитанию «человека культурного» [1].

Приоритет внеаудиторное образование отдает самостоятельной исследовательской деятельности, эксперименту. Основными технологиями внеаудиторного образования становятся развитие стратегии визуальной коммуникации, исследовательская деятельность студентов – работа с подлинными вещами и предметами, организация исследовательской деятельности на экспозиции художественных и исторических музеев, учебные прогулки и образовательные проекты в среде города.

Так, например, педагоги совместно со студентами факультета становятся участниками образовательных программ и проектов учреждений образования и культуры нашего города – таких, как МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», кинотеатр «Красногвардеец» (киноклуб «ЭХО»), МБУ ДО Городской дворец детского и юношеского творчества, Нижнетагильский театр кукол, Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.

Одной из интересных форм погружения в историко-культурное наследие Нижнего Тагила стало участие педагогов со студентами в двух квест-путешествиях: «По следам „Тагильской мадонны“» и «Загадки Тагильской лагуны», организованных Нижнетагильским музеем изобразительных искусств. Участники игры, получив путевые листы, должны были пройти все пункты маршрута, ответить на вопросы, выполнить определенные интерактивные задания. В каждом пункте маршрута участникам необходимо было сфотографироваться и опубликовать фото в сети Интернет с хэштэгами. Квест-путешествие позволило участникам познакомиться с основными художественными произведениями нашего города и узнать их историю.

Ярким событием для студентов факультета стало участие в проекте Нижнетагильского театра кукол «Большие гастроли», который подарил возможность будущим педагогам побывать на мастер-классе главного художника Московского детского театра теней Виктора Платонова. На встрече студенты узнали, как можно организовать театр теней для детей, изготовить театральную куклу и поставить спектакль.

Традиционными для студентов становятся и встречи с кинокритиками нашего города. Так, студенты второго курса, приняли участие в искусствоведческой беседе

«Образ художника-революционера XX века», организованной после просмотра художественного кинофильма «Шагал – Малевич» (2013, реж. А. Митта). Средой для общения стал кино клуб «ЭХО» (кинотеатр «Красногвардеец»). В этом же зале студенты третьего курса стали участниками диалога по теме «Жизнь и творчество». Основой для диалога стали художественный кинофильм «Ван Гог. На пороге вечности» (2018, реж. Джулиан Шнабель) и представленная выставка художественных работ детей творческих студий и художественных школ города – «Ван Гог в зеркале детского творчества».

В отзывах-рецензиях о фильме студенты третьего курса писали: *«Этот фильм получился удивительно лиричным. Поэтичным. Искренним. В нем нет ни капли сухости. Образ художника воплощен удивительно глубоко. Ему сопереживаешь на протяжении всего фильма. В этом фильме раскрыта гениальность... и трагичность судьбы художника. Его одиночество»*; *«Хотелось отметить палитру красок в этом фильме, такое разнообразие пейзажа. От серого-с серыми домами, с серыми дорогами, серым Парижем, вечно покрытого серыми тучами, унылого, похожего на кладбище, поля прошлогодних подсолнухов, до яркой зелени камышей, которые ты буквально слышишь и чувствуешь, как они яростно колышутся под сильным ветром»*; *«Я думаю, что этот фильм будет интересен начинающим художникам, ведь Ван Гог всегда был в поиске, всегда старался найти то, что можно написать по своему, будь это люди, растения, деревья или пейзаж, Винсент видел этот мир в своих красках»*.

На выставке «Ван Гог в зеркале детского творчества» студенты провели методический анализ работ, использованных в них техник и художественных приемов (с учетом возраста участников). Два события для студентов были дополнены мастер-классом «Знакомство старших дошкольников с творчеством известных художников (по произведениям Ван Гога)», организованным педагогами ГДДЮТ.

Работая с темой «Художник и город», студенты посетили музей Нижнетагильского драматического театра, познакомились с историей создания здания, увидели архивные документы. Важной для погружение в тему стала возможность рассмотреть художественные произведения, украшающие интерьер театра: расписной потолок в фойе с фрагментами и сценами из балета «Лебединое озеро» и оперы «Садко»; картины Уральской природы – в нишах на лестничных площадках; в фойе второго этажа на фресках под потолком – медальоны с портретами великих русских драматургов – Д. Фонвизина, А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Островского, А. Чехова, М. Горького, выполненные московскими художниками в 1954 году.

«Погружению» студентов в технологию «Музейная педагогика» помогло участие в семинаре по теме «Музейная педагогика в системе художественно-эстетического образования учащихся». Участниками творческой встречи вместе со студентами факультета стали воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования из п. Горноуральский, п. Новоасбест, п. Черноисточинск, г. Нижнего Тагила. Семинар прошёл на базе Нижнетагильского музея изобразительных искусств, в рамках экспозиции выставки народного и декоративно-прикладного

искусства «О людях, их быте, о времени...». В ходе встречи были актуализированы такие проблемы, как предмет и задачи музейной педагогики, использование музейного пространства для решения задач художественно-эстетического образования учащихся и роль народной куклы в традиционном воспитании подрастающего поколения. Завершил встречу мастер-класс «Народные куклы зимне-весеннего цикла», где все участники выполнили из цветных лоскутов две куклы: «Рождественский ангел» и «Кукла-столбушка (закрутка)».

Продолжая работу с искусствоведами и историками города, студенты работают над исследовательскими проектами о художниках и творческой интеллигенции нашего города по темам: «Тагильские художники», «Творческие династии», «Истории тагильчан» и др. Исследования проходят в архивах и библиотеках города, знания и впечатления пополняются в личных встречах и переписке с людьми.

Таким образом, студенты в деятельности изучают культурное наследие и осваивают культурное поле города.

Культурно-образовательные практики – творческие формы и виды деятельности, связанные с освоением языка искусства, которые позволяют учащимся творчески воплощаться, создавать социально значимые проекты в области художественно-творческой деятельности и дизайна (бумагопластика, песочная анимация, пластилинография и творческие методические проекты).

Одной из задач практических занятий на факультете по предмету «Теория и методика обучения изобразительному искусству и дизайну» является формирование у студентов практических умений руководства различными видами художественной деятельности учащихся с использованием культурно-образовательных практик. Занятия проводятся на базе учебных образовательных учреждений города (МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, ДШИ № 1, художественная студия факультета художественного образования «Мастерская художника», театральная студия факультета «Чеширский кот»). Под руководством практикующих педагогов и методистов, в тесном общении с детьми студенты знакомятся с методикой ведения занятий по изобразительному искусству, ДПИ и дизайну.

В самом начале студенты выполняют ряд творческих упражнений: это задания на использование различных материалов и техник ИЗО (работа тушью, коллаж, рисунки карандашом, фломастером, работа с пластилином, смешанные техники, бумагопластика); постановка учебного натюрморта для проведения уроков рисования с натуры, освоение Арт-практик (песочное рисование, пластическая импровизация, музейные арт-технологии) и др.

Интерес у студентов вызывают следующие занятия: создание графической композиции по теме «Декоративный натюрморт. Тушь. Перо»; выполнение декоративной композиции из пластилина по теме «Буквица»; создание «Фантастического животного» с использованием техники коллажа; знакомство с интегрированными упражнениями «Дорисуй начатое другим», «Вырази в форме вазы содержание: ваза для роз, одуванчиков, фиалок», «Цветовые композиции без конкретного изображения», «Бабочка, цветок» и др.

Завершает этап творческих упражнений художественный проект, который

объединяет не только ряд техник и упражнений, но и разные художественные области и смыслы. Так, тема народного творчества (народная роспись, народная игрушка) интегрируется с темой детской иллюстрации в творчестве Т. Мавриной и Э. Уорхола и формальными коллажами А. Матисса. Традиционно, в рамках декоративного рисования, учащиеся создают собственное произведение, основываясь на алгоритмах деятельности, представленных педагогом. Для учащихся народная игрушка – это художественная форма, которая в современной культуре становится предметом неактуальным и забытым, а следование образцу сильно ограничивает возможности творчества. Но в культуре символических смыслов, закрепленных за этим предметом, художественный образ намного богаче, что находит отражение как в многообразии форм, так и в символике декоративного орнамента. Глубина темы раскрывается в процессе знакомства с творчеством художников и создании авторских декоративных композиций и коллажей по мотивам народного творчества: «Древо жизни. Форма, цвет, орнамент», «Декоративный цветок. Форма, пятно» и др. Погружение в культурные слои через творческие практики позволяет расширить восприятие реальности студентов, дает возможность собственной интерпретации темы, наполненной личностными смыслами и значениями.

На завершающем этапе обучения студенты выполняют проектирование учебного занятия в соответствии с ФГОС. Итоговый методический проект разрабатывается с использованием примерных рабочих программ по ИЗО: «Изобразительное искусство 1–4-е классы» под ред. Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой и «Изобразительное искусство. Интегрированная программа: 5–8(9) классы. ФГОС» под ред. Л. Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Е.С. Медковой и др.

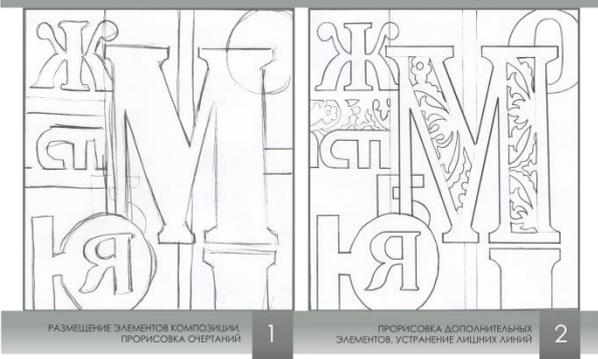
Студенты выбирают тему урока, определяют цели и задачи, содержание, разрабатывают и оформляют технологическую карту, создают наглядные и оценочные материалы для урока (мультимедиа-презентация, наглядные пособия в виде таблиц, раздаточный материал). Проект урока (фрагмент) представляется на занятии в учебной группе.

Представим пример разработки технологической карты урока для учащихся 6 класса по теме «Шрифтовая композиция» Е. Исаичевой, студентки ФХО НТГСПИ (ф) РГППУ. Технологическая карта занятия разработана в соответствии с учебником по изобразительному искусству: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.Л., Медкова Е.С. Изобразительное искусство: 6 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений (М.: Вентана-Граф, 2014).

«Шрифтовая композиция»

Предмет	Изобразительное искусство	Класс	6
Тема четверти, глава	Глава 7. Книга как произведение искусства		
Тема урока	Тема 28. Шрифтовая композиция		
Предыдущие темы / Последующие темы	Тема 27. Художественный шрифт Тема 29. Экслибрис		
Тип урока			

– по способу проведения; – по целям обучения	– Урок-практикум; – Урок постижения новых знаний, умений и навыков	
Цель	Формирование представления о шрифте как выразительном средстве графической композиции	
Технология	Мастерская аппликации и графики	
Планируемые результаты	Предметные умения	УУД
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уметь использовать шрифт в графической композиции. 2. Выполнять шрифтовую композицию в технике цветной аппликации и графики с учетом единства шрифтовой композиции и изображения 	<p><i>Личностные:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование эстетического чувства учащихся, адекватной мотивации учебной деятельности. 2. Развитие художественно-образного мышления <p><i>Регулятивные:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Умение регулировать и самостоятельно планировать пути достижения цели (самостоятельно выбирать художественно-выразительные средства для создания задуманного произведения). 2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами <p><i>Познавательные:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Давать определение понятиям «Шрифт», «Шрифтовая композиция». 2. Использовать художественно-выразительные средства для решения поставленных пластических задач <p><i>Коммуникативные:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Умение формулировать свою мысль в устной речи. 2. Участвовать в обсуждениях, уметь аргументировано доказывать свою точку зрения
Материально-техническое обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Интерактивная доска, проектор, компьютер, репродукции картин художников, работающих в технике цветной аппликации: Анри Матисса, Пабло Пикассо. 2. Тетрадь для записи определений. 3. Цветная бумага, ножницы, клей, резинка, линейка, большой формат бумаги (А3), графические материалы (по выбору), готовые изображения букв из иллюстрированных журналов (по выбору) 	
Виды используемых электронных	Наглядное пособие по теме «Шрифтовая композиция»	

<p>образовательных ресурсов и их методическое назначение</p>	<div style="text-align: center;"> <p>«ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ В БУМАЖНОЙ ПЛАСТИКЕ» 1 этап: компоновка элементов композиции в листе</p> <p>РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ, ПРОРИСОВКА ОЧЕРТАНИЙ 1</p> <p>ПРОРИСОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УСТРАНЕНИЕ ЛИШНИХ ЛИНИЙ 2</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>«ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ В БУМАЖНОЙ ПЛАСТИКЕ» 2 этап: выполнение работы в цвете и материале</p> <p>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ, РАСТРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН 3</p> <p>ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ ИЗ БУМАГИ 4</p> </div>		
<p>План урока</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организационный момент. 2. «Виртуальное путешествие в мир аппликации. Представление работ художников». 3. Актуализация понятий урока, цели и задач. Обсуждение особенностей создания шрифтовой композиции в технике цветной аппликации и графики. 4. Практикум – задание: выполнение шрифтовой композиции в технике цветной аппликации и графики (поздравительная открытка, плакат). 5. Рефлексия, подведение итогов урока 		
<p>Организационная структура занятия</p>			
<p>Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного восприятия обучающимися нового материала</p>			
<p>Деятельность учителя</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Учитель приветствует учащихся в мастерской аппликации и графики. 2. Представляет репродукции художников: Анри Матисса, Пабло Пикассо. 3. Актуализирует цели и задачи урока, 	<p>Деятельность обучающихся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ученики приветствуют учителя, занимают рабочие места вокруг столов (кабинет – мастерская), настраиваются на урок, заранее готовят материалы; 2. Готовят тетради для записи определений 	<p>Методики и формы обучения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фронтальная работа со всеми учащимися 	<p>Длительность этапа</p> <p>5 минут</p>

помогает с формулировкой определений «Шрифт», «Шрифтовая композиция»			
Этап 2. Организация и самоорганизация обучающихся для дальнейшего освоения материала			
1. Учитель помогает учащимся актуализировать особенности выполнения шрифтовой композиции в технике цветной аппликации и графики с учетом единства шрифтовой композиции и изображения. 2. Описывает этапы выполнения работы	1. Ученики слушают учителя. 2. Готовятся к выполнению практической работы, делятся на группы по два человека; выбирают форму выполнения (поздравительная открытка, плакат)	1. Фронтальная работа со всеми учащимися; репродуктивный метод	5 минут
Этап 3. Практикум-задание: создание шрифтовой композиции в технике цветной аппликации и графики			
1. Учитель контролирует деятельность учащихся, оказывает индивидуальную помощь в создании композиции	1. Учащиеся выполняют практическую работу, создают шрифтовую композицию в технике цветной аппликации и графики с учетом единства шрифтовой композиции и изображения	1. Работа в парах	30 минут
Этап 4. Рефлексия			
1. Учитель помогает в проведении презентации работы. 2. Организует обмен мнениями, благодарит учащихся за работу (оценивает). 3. Называет тему следующего урока и говорит, что нужно принести на следующий урок	1. Ученики представляют свою работу, характеризуя созданные ими шрифтовые композиции в соответствии с критерием оценки задания (единство шрифтовой композиции и изображения, целостность композиции). 2. Высказывают собственные суждения о проведенном уроке, о новых открытиях и полученных результатах	1. Использование методики самооценки и взаимооценки	5 минут

Применение инновационных педагогических технологий в области внеаудиторного образования и культурно-образовательных практик на занятиях по теории и методике помогает подготовить студентов факультета художественного

образования к педагогической практике, государственной итоговой аттестации, а в будущем – к профессиональной деятельности в системе художественного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ванюшкина, Л. М. Теория и практика внеаудиторного образования : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. – СПб., 2003.
2. Коробкова, Е.Н. Культурные практики в контексте идей Открытого образования // Культурные практики в пространстве Санкт-Петербурга: метод. рекомендации по реализации внеурочной деятельности. – СПб., 2015. – С. 2–3.
3. Кузнецова, Н.С. Музейная педагогика – технология интегрированного обучения // Актуальные вопросы гуманитарных наук в современных условиях развития страны: Материалы II Международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 11 января 2016 г.). – СПб., 2016. – С. 138–141.
4. Кузнецова, Н.С. Опыт применения инновационных форм и методов обучения студентов педагогического вуза в преподавании дисциплин профессионального цикла // Педагогические инновации в образовательном процессе школы и вуза: материалы Всерос. науч.-практ. конференции с междунар. участием (Москва – Бирск, 2015 г.) / под ред. И. М. Синагатуллина. – М.; Бирск: Бирский филиал БашГУ, 2015. – С. 143–147.
5. Савенкова, Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства: монография. – М.: МАГМУ-РАНХиГС, 2011.