

Савкина Наталья Алексеевна

Savkina Natalia

ст. преподаватель кафедры «Дизайна и креатива»
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
senior lecturer of "Design and Creative" department,
Moscow Financial and Industrial University "Sinergy"
e-mail: dorojn@yandex.ru

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

To the question of modern directions application in the field of art disciplines teaching

Ключевые слова: педагогика, методология активного и пассивного обучения, педагогические технологии, критическое мышление, морально- нравственное и эстетическое воспитание, художественный вкус.

Key words: pedagogy, methodology of active and passive education, pedagogical technologies, critical thinking, moral and aesthetic education, artistic taste.

Аннотация. В данной статье рассматриваются три метода взаимодействия между преподавателем и обучающимся для воспитания и обучения гармонично развитой и востребованной обществом личности. Подвергаются анализу примеры традиционного, активного и интерактивного методов непосредственного общения обучающегося с преподавателем в процессе обучения, в том числе затронуты различные способы самообразования. Оценивается эффективность и разнообразие приемов, входящих в состав этих методов, позволяющие преподавателю в области обучения изобразительному искусству и дизайну организовать и разнообразить свою работу, разработать индивидуальный план развития, воспитания и обучения учащегося при соблюдении ФГОС и сохранении индивидуальности и идентичности личности каждого учащегося.

Abstract. This article discusses three methods of interaction between the teacher and the student for the education and training of a harmoniously developed and personality demanded by society. The traditional, active and interactive methods related to direct communication of the student with the teacher or self-education various ways are analyzed. It is valued the techniques efficiency and variety included into these methods composition, allowing to create an individual plan for the development, education and training of the student in compliance with the Federal State Educational Standards and the preservation of each student individuality and identity. The possibility of their application in the field of teaching fine arts and design is considered.

Целью любого педагогического процесса является воспитание гармонично развитой личности, востребованной обществом. В современной педагогической методологии (в том числе по изобразительному искусству и дизайну) рассматриваются три группы методов:

1. Традиционные методы.
2. Активные методы.
3. Интерактивные методы [5].

Традиционные методы обучения строятся на передаче знаний, умений и навыков от преподавателя к учащемуся, где преподаватель излагает новый материал, подкрепляя иллюстрациями и примерами практического применения. Традиционные методы имеют ряд достоинств и несколько существенных недостатков, связанных с пассивной ролью учащегося в процессе получения знаний умений и навыков.

Чтобы повысить эффективность обучения были разработаны и продолжают совершенствоваться методы, направленные на активизацию деятельности учащегося. К ним относятся активные и интерактивные методы обучения, которые позволяют участникам образовательного процесса находиться в режиме обучающего действия и оперативно обмениваться информацией.

В активных методах учащемуся предоставляется творческая свобода в выборе пути и методов обучения, в рамках предложенных преподавателем или методистом. Главной задачей преподавателя, при использовании активных методов, является мотивировать учащегося учиться самостоятельно. [2]

С развитием науки и техники появился интерактивный метод обучения. Интерактивный метод означает взаимодействие не только между преподавателем и студентами, но и обращение учащегося к техническим средствам, способным обучать, тренировать и обмениваться информацией. Современные компьютерные программы обучения расширили возможности общения учащихся с мировыми преподавателями, позволили перенимать мировой опыт, получать экспертную оценку или анализ своей работы сверстниками или специалистами данной области. Преподаватель, использующий интерактивную форму обучения, часто не видит аудитории или не имеет обратной связи с обучающимися. Активный и интерактивный метод требует доработки системы, так как контролировать, оценивать, учитывать могут только люди. Педагогу сложнее моментально реагировать и контролировать реакцию аудитории, а соответственно реализовывать воспитательную часть педагогического процесса. В современной педагогике всегда остается сложным вопрос эффективности интерактивных методов, так как в традиционной системе более четко прослеживается контроль знаний, который позволяет более чутко регулировать процесс воспитания, обучения и развития. [6]

Если рассмотреть занятия изобразительным искусством и дизайном с позиции профессионального подхода, то эту деятельность можно разделить на две составляющие: овладение профессиональным мастерством и формирование художника-творца, остро чувствующего потребности времени, запросы социума и свои собственные духовные возможности.

Для передачи практического опыта или освоения азов ремесла применимы как традиционные методы (лекционно-семинарская система обучения, мастер классы преподавателя, практическое обучение оценка и анализ ведущего преподавателя или мастера) так и активные и интерактивные методы.

А вот формирование личности художника-творца, связано не только с

технологиями образования, но и технологиями воспитания (убеждения подражания, анализа и самоанализа и др.). Заложение духовных основ творчества (привитие этических и эстетических ориентиров общества, развитием оригинальности мышления и видения мира, воспитания культуры вкуса, развитие творческой интуиции способности предвидения и прогнозирования) остается основной функцией педагога, наставника, преподавателя, кумира и общества в целом.

Исходя из выше описанного в становлении художника или дизайнера возможно использования, как отдельных методов, так и комплексного подхода к формированию личности художника-творца.

Проанализируем подробнее технологии, основанные на этих методах. **Технологии развития критического мышления.** В изобразительном искусстве и дизайне каждый этап создания произведения связан с анализом и оценкой. Важность работы преподавателя заключается в способности научить технологии критического мышления, построенного на умении наблюдать, анализировать, выведению заключений способности давать оценку результату и творческим этапам.

Современному педагогу надо осторожно относиться к воспитанию критического мышления оно может стереть авторитеты и идеалы, подорвать веру и привести к беде молодое поколение.

Технология эстетического воспитания. Второй насущной проблемой педагогического воспитания отошедшей на второй план в поиске эффективности современного обучения изобразительного искусства и дизайна является эстетическое воспитание – «хорошего вкуса», как основы для развития гармоничной личности. [5] Сложность воспитания заключается в размытости критериев «хорошего вкуса». «Эстетический вкус - способность постигать прекрасное» [8]. Человечеством выработано много технологий формирования эстетического вкуса, рассмотрим из них три основных элемента эстетического воспитания:

- Композиционное мышление во всем – способность человека видеть и мыслить эстетическими категориями, разворачивающимися в создании художественного произведения. Мыслить свой образ, как художественное произведение. Создавать окружающую среду по законам композиции. Строить свое общение продуманно и композиционно. Создать гармонию общения. То есть весь процесс создания художественного произведения в целом перенести на внешнюю сторону жизни и доводить до совершенства любое проявление своей жизнедеятельности.

- Соответствие соотнесения таких категорий как время и место. Чувство времени это не только чувствовать календарное или время суток, но и глубокое (иногда бессознательное или интуитивное) чувство исторического контекста, идеологии общества в целом и его внутренней иногда не выявленной потребности. Именно на этой базе происходит создание нового и прогностического открытия в любом виде человеческого творчества. Поиск новизны строиться на логичном и гармоничном соотношении разработанного нового и уже существующих открытий

и потребностей общества в целом. Умение жить и понимать окружающих ее людей, вести себя тактично и уверенно нести свои эстетические идеалы, проявляющиеся через внешний облик общение внутренние и внешние поиски смысла жизни - важная составляющая культуры вкуса.

- Эстетическое восприятие жизни во всех ее проявлениях. Умение видеть и чувствовать некую внутреннюю энергию жизни, постигать ее внутреннюю гармонию и логичность. Только через постижение прекрасного раскрывать свои собственные запросы и предпочтения.

Для человека, занимающегося искусством важно иметь художественное чутье и избирательный эстетический вкус. Ведь именно творчески развитый человек, создает новую культуру, на его эстетической позиции рождаются новые вещи и произведения искусства, формируется общая культура народа. Современный художник, дизайнер это профессионал, опирающийся на свою собственную внутреннюю гармонию, оперирует эстетическими категориями и творит именно по законам красоты и целесообразности. Преподаватель–художник должен обладать определенной чуткостью, интуицией, внутренним тактом и педагогическим талантом, чтобы воспитать в ученике художника-профессионала, обладающим хорошим вкусом.

Исторически разработанная модель обучению эстетическому вкусу включает следующую цепочку действий - изучение общепринятых произведений искусства, (анализ их композиции, исторический и эстетический контекстов времени, авторское решение изучение приемов и доступных технологий производства); формирование собственной эстетики исходя из изученных эталонов и образцов; создание принципиально новой вещи по собственным эстетическим принципам на основе интуиции.

Технология формирования морально-этические ценностей. Эстетические принципы художника/дизайнера являются важной составляющей общечеловеческих ценностей. Современные художники и дизайнеры творят современную культуру. Поэтому одним из важных аспектов воспитания и формирования личности человека являются технологии формирования морально – этических ценностей. Педагогические технологии в этом вопросе связаны с формированием морально-нравственных ориентиров и установления морально-этических границ в обществе. В формировании творческой личности всегда происходит борьба между установленными правилами и их нарушениями. С первых дней существования маленький человек попадает в социум, где выработана система жизненных ценностей, помогающих выжить как отдельному человеку, так и обществу в целом. В процессе исторического развития происходят изменения в общественном сознании, которые влияют на нравственные ценности. В процессе эволюции общества творческая жизнедеятельность подразумевает процесс нарушения принятых законов и правил ведущих к его прогрессу или регрессу.

Искусство, в том числе изобразительное и дизайн, всегда является инструментом идеологической пропаганды общества в целом и частности. Именно поэтому искусство развивается в русле морально-этических ценностей общества или вскрывает накопленные в нем нарушения.

Кардинальное нарушение моральных или нравственных законов разрушает личность и общество, незначительное – изменяет его духовные ценности. В человеческом обществе нарушение гармонии миропонимания приводит к революциям или войнам. Многие социальные институты, созданные человечеством веками, вырабатывали определенные методы воспитания человеческой добродетели. Изобразительное искусство и дизайн (в материальном и духовном воплощении: художественном произведении) предлагают пример для свободного выбора человеку – творцу и человеку-зрителю жизненной позиции, морально-этического ориентира и других духовных ценностей. Возможность рассказать о себе и своем понимании мира другим должно быть основано на законах красоты и гуманизма. Свобода творчества очень притягательна, но форма психологической реакции бывает самой разнообразной и часто приводит к творческой беспомощности учащихся или бурной активности, нарушающих психологический климат, созданный в аудитории. Заложенные преподавателем морально-этические ценности являются естественным тормозом для таких реакций. Установление границ также двойственно с одной стороны она рождает творческий поиск, с другой сдерживает развитие и приводит к застою и отсутствию любой активности. Так возникают моральные коллизии, когда культурный подъем соседствует с нравственным упадком.[8] Гармонично развитая и востребованная в обществе личность является показателем высокой нравственности общества в целом. Так как на современном этапе развития человеческого общества за искусством и дизайном остается признание их как третьей культуры, то и здесь каждый художник и дизайнер стремиться стать идеалом для подражания, заимствования, копирования. Технология воспитания подразумевает этапы формирования жизнеопределяющих целей, установку морально – этических ориентиров и ценностей и выбор пути достижения поставленных целей с учетом моральных и нравственных границ определенных обществом.

Педагогика сотрудничества. Данная технология, предложенная С.И. Соловейчиком и усовершенствованная Шалвой Амонашвили, В.Ф. Шаталовым, С.Н. Лысенковой, А.Н. Леонтьевым [11] подразумевает совместную деятельность, в которой учащийся учится и использует наработки более опытного участника образовательного процесса. При обучении взаимодействие участников выявляет проблемы и толкает их на приобретение новых знаний, совершенствует умения и навыки. Вариативность и гибкость пути обучения, в которой все участники получают ту или иную выгоду дают высокие результаты. К отрицательной стороне относится сложность при организации процесса обучения при выполнении творческой задачи, оценке ее качества и принятии ответственности за свое собственные решения.

Технология развивающего обучения. Идею развивающего обучения, предложенную Л.С. Выготским в начале 30 годов XX века, в последующие годы развили Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.А. Менчинской и др.[11] Целью такого обучения является развитие заложенных задатков через формирование сферы ближайшего интереса учащихся с использованием потенциальных его возможностей. Преподаватель оценивает задатки учащегося и

формирует сферу дальнейшего его развития, указывая на пути приобретения новых знаний. Главная задача преподавателя сформировать внутренний запрос учиться новому. В данной технологии привлекает уровень психологического комфорта для совершенствования уже имеющихся знаний, умений и навыков к которым подтягиваются новые сферы обучения. Цикличность возвращения к уже достигнутым результатам замедляет темп получения нового опыта, но позволяет не терять интерес учащегося к самообразованию и способности эффективно использовать добытую информацию.

Технология проблемного обучения. Теоретические основы проблемного обучения, предложенные Дж Дьюи, рассмотрели как новую технологию Г.Ю Ксенозова, Н.Г. Савина.[11] Сущность проблемного обучения заключается в выявлении проблемы и поиску решения с привлечением доступных информационных ресурсов. Организация технологии проблемного обучения осуществляется на основе самостоятельного приобретения знаний умений и навыков под руководством преподавателя. Решение проблемы всегда имеет несколько вариантов ее решения и не всегда, те которые планирует использовать преподаватель. Сложность использования такого обучения состоит в организации педагогом такого процесса, где вне внимания ученика могут пройти подготовленные и систематизированные решения для этой проблемы знания, умения и навыки. Слабая управляемость процессом обучения и неопределенное время для достижения процесса обучения и разрешения проблемы также не являются универсальными средством в работе преподавателя. В работе художника или дизайнера постановка проблемы является одной из составляющих подготовительного этапа в создании предмета искусства. Это и поиск темы, образа и художественных средств.

Технология интегрированного обучения. Интегрированная технология обучения подразумевает создание междисциплинарных связей для повышения эффективности обучения, для углубления знаний и расширению вариантности использования умений и навыков. Данная технология расширяет возможности использовать методики других дисциплин для реализации творческой задумки и оригинального подхода очень важного в изобразительном искусстве и дизайне.[7, 13, 14]

Технология уровневого дифференцирования. Такая технология присуща всем видам и методам обучения. В основе данной технологии лежит теория Л.С Выготского развитая В.В. Фирсовым, Н.П. Гузиком и Г.К. Селивко. [11] Технология включает минимум три ступени освоения программы - пороговый, базовый и углубленный уровень. В программах изобразительного искусства и дизайна пороговый включает задания связанные с основными узловыми моментами обучения программе, базовый уровень предполагает достижения программы для свободного владения знаниями умениями и навыкам, углубленный уровень предполагает возможности создавать уникальные, неповторимые произведения искусства, выходящие за пределы учебных программ.

В изобразительном искусстве есть определенная форма дифференциации – художники-графики, художники-живописцы, скульпторы, те художники кому легче

даются определенные области, и они неосознанно достигают высот профессионализма при одинаковой базовой подготовке. Однако особенности дифференциации по уровню способностей и подготовленности не получает в современной педагогике однозначной оценки; в ней имеются наряду с положительными и отрицательные аспекты.[12] Поскольку современное обучение направлено в сторону личностного ориентирования, педагог должен оценить уровень подготовки и заложенных способностей учащихся (для этого достаточно просмотра работ или выполнения одной постановки) и предложить им индивидуальную программу освоения базовой или углубленной программы. Талантливому человеку надо дать усложненные задания, а остальным учащимся базовые задания. В изобразительном искусстве эта возможность реализуется в различных по уровню сложности постановках и глубине проработке темы. Учащемуся–колористу (с явно выраженными колористическими задатками) не обязательно выполнять ряд развивающих упражнений по цвету, лучше выполнить ряд творческих заданий по теме. В ряде случаев ученики, не обладающие ярко выраженными колористическими задатками, мобилизуются и стараются выполнить не только свои упражнения, но и задания по углубленной программе. Это имеет для них стимулирующий эффект при прохождении базовой программы. Углубленная программа для учащегося с творческими задатками позволяет ему развивать дальше собственную индивидуальность. Отрицательной стороной является сложность оценки трудозатрат учащегося в одной балльной или оценочной системе.

Технология творческих мастерских. В начале 90-х годов из Франции в Россию образовательная технология, разработанная группой преподавателей «Французская группа нового образования» популярная до сих пор. Среди российских разработок интересным является опыт организации творческой мастерской Н.Л. и Т.В. Селивановых.[10]

В творческой мастерской всех участников педагогического процесса привлекает особая атмосфера, способствующая росту интереса к обучению. Технология творческих мастерских относится к деятельному обучению и опирается на полученный ранее опыт. В таком методе нет жестких рамок и слишком гибкая система приобретения знаний, умений и навыков. В мастерской ученик может проявить себя как художник – творец, так и художник–исполнитель. Практическая направленность и приближенность к последующей профессиональной деятельности способствует эффективному индивидуальному и коллективному профессиональному росту. Сложность данной методики заключается в оценке коллективной работы и вклада отдельного учащегося в общий процесс. При прохождении обучения в индивидуальном режиме увеличивается время для эффективного освоения программы и часто наблюдается нарушения в последовательности ведения работы и ее завершении.

Технология модульного обучения. Сущность модульного обучения состоит в обучении с помощью функционально продуманных блоков информации для получения постоянно увеличивающегося объема знаний, растущей вариативности накопления и использования умений и навыков, гибкости системы получения знаний от самостоятельной работы до привлечения помощников, различного

уровня подготовки. В России исследованием модульного обучения занимались И. Третьяков, Г.В. Лаврентьев, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов, П.А. Юцевичене и другие.[11]

Модульное обучение в изобразительном искусстве и дизайне активизирует потребности каждого ученика знаниях в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями для решения самостоятельно поставленных творческих задач. К недостаткам модульного обучения относится то, что каждый модуль может быть последовательно доведен до совершенства, но при этом не решена общая эстетическая картина, заложенная в произведение (например: композиция, поиск художественного образа, функциональная составляющая и пр.) В модульном обучении за образовательным процессом теряется воспитательный процесс.

Игровые технологии. Корни игровой технологии лежат в глубокой древности. Этнопедагогика накопила огромный исторический материал, позволяющий проследить влияние игры на передачу информации и изменение форм обучения и воспитания. [3] Изобразительное искусство 20 века – это постоянная игра со зрителем. Игра один из важнейших видов человеческой жизнедеятельности и один из видов обучения, тренинга и имитации трудовой деятельности. Именно на ее принципах строятся современные произведения искусства, и по средствам игры разрабатывается современный дизайн. Умение преподавателя научить художника или дизайнера - играть, дает ему важный инструмент для создания произведения его продвижения на рынке искусств, а также для становления личности, ее востребованности в обществе и искусстве. В изобразительном искусстве и дизайне используется весь спектр педагогических игр, помогающих изменить взгляд, как на предмет, так и на процесс его создания. Азарт присущий игровой деятельности стимулирует получение знаний, умений и навыков, снимает болезненность анализа и оценки. Помогает эффективно решить творческие задачи.

Выводы.

На современном этапе развития методологии в педагогике организация работы преподавателя включает ряд разработанных методик, которые позволяют охватить большую аудиторию обучающихся, помочь выработать им индивидуальный путь освоения программы по изобразительному искусству и дизайну не лишая их творческой свободы и индивидуальности, сохраняя их идентичность.

Творческий подход в работе педагога будет состоять в подборе образовательной технологии и в постоянном ее совершенствовании для достижения эффективности обучения изобразительному искусству и дизайну, состоящих из трех основных направлений:

изучение и освоение художественных традиций, вкусов, духовных поисков, присущих данному обществу;

совершенствование ремесленных навыков, выработка собственной манеры создания произведений, сочетающих мастерство и эстетику автора;

поиск внутреннего духовного миропорядка, как этого общества, так и художника проживающего в нем, основанного на критическом мышлении, внутренней эстетике и морально-этических ценностях.

Процесс совершенствования педагогических методов должен быть продолжен для достижения главной цели педагогики искусства и дизайна формированию творчески активной личности, освоившей ФГОС и востребованной в сфере современного арт-рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаева И.М. Интегрированный курс художественного творчества. — М.: Валент, 1996. — 39 с.
2. Анашкина И.В. Активные и интерактивные формы обучения: методические рекомендации. — Тамбов: ООО Орион, 2011.
3. Барсукова Н.А. Инновационные формы организации обучения. — [Электронный ресурс]. — URL: <https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2016/11/05/innovatsionnye-formy-organizatsii-obucheniya> (дата обращения 31.08.18)
4. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 1999.
5. Мастер-класс. — [Электронный ресурс] — URL: <https://infourok.ru/masterklass-metodi-i-priemi-razvitiya-kriticheskogo-mishleniya-1216882.html> (дата обращения 31.08.18).
6. Назарова Л.Р. Формирование основ визуальной культуры студента в современном дизайнерском образовании: компетентностный подход. / Л.Р. Назарова // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 3. — С. 259.
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / под ред. Е.С. Полат. — М.: «Академия», 2002.
8. Назарова Л.Р. Структура уровней формирования междисциплинарных связей в процессе обучения графическому дизайну / О.В. Данильченко, Л.Р. Назарова // Педагогика искусства. — 2016. — № 4. — С. 139–143.
9. Словарь Эстетика. — М: Политиздат, 1989.
10. Положение об активных и интерактивных формах проведения учебных занятий. — [Электронный ресурс] — URL: http://rescentr.uni-dubna.ru/wp-content/uploads/2013/02/polozh_aktiv_form.pdf (дата обращения 31.08.18).
11. Опыты построения образовательных моделей на основе современных художественных практик в Москве. / Селиванов Н.Л., Селиванова Т.В.// Педагогика искусства. — 2011. — № 3. — С. 1–15. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/masterskie-budushchego-opyt-postroeniya-obrazovatelnyh-modeley-na-osnove> Т.В. Селиванова Мастерские Будущего. (дата обращения 31.08.18)
12. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. — [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.dissercat.com/content/razvitie-tvorcheskoi-aktivnosti-uchashchikhsya-osnovnoi-shkoly-v-protssesse-izobrazitelnoi-de#ixzz5RKjRSrsf> Назарова Л.Р. Развитие творческой активности учащихся основной школы в процессе изобразительной деятельности с использованием информационных технологий
13. Особенности дифференциации по уровню. — [Электронный ресурс]. — URL:http://oplib.ru/pedagogika/view/534553_osobennosti_differ...o_urovnyu_1_stranica (дата обращения 31.08.18)
14. Савенкова, Л.Г. Технологии интегрированного полихудожественного обучения / Л.Г. Савенкова // Педагогика искусства: электронный научный журнал. — 2011. — № 3. — URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/tehnologii-integrirovannogo-polihudozhestvennogo-obucheniya> (дата обращения 31.08.18)
15. Савенкова, Л.Г. Технологии интегрированного полихудожественного обучения (продолжение; начало — в № 4 2010, / Л.Г. Савенкова // Педагогика искусства: электронный научный журнал. — 2010. — № 4. — URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/integrirovannye-polihudozhestvennye-tehnologii-obucheniya>. (дата обращения 31.08.18).

