

Художественное и художественно-педагогическое образование: анализ прошлого, оценка современного и вызовы будущего

Материалы Международной научно-практической конференции
института культуры и искусств
Московского городского педагогического университета,
посвящённой памяти ученого, педагога, художника
В. В. Корешкова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АНАЛИЗ ПРОШЛОГО, ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО И ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО

Материалы Международной научно-практической конференции
института культуры и искусств Московского городского педагогического университета,
посвящённой памяти ученого, педагога, художника
В. В. Корешкова

Электронное текстовое издание

Санкт-Петербург
Научные технологии
2024

© Авторский коллектив, 2024
© ГАОУ ВО МГПУ, 2024
ISBN 978-5-907804-38-8

УДК 378
ББК 74.48я43
Х98

Редакционная коллегия:

И. Д. Левина, Т. В. Ганова, А. В. Игнатьева, Л. А. Буровкина, С. П. Роцин,
Л. В. Новикова, М. В. Ноздрачева, Н. Н. Пучкова, М. А. Семенова,
Е. С. Терехова, А. С. Хлебников

Рецензенты:

С. П. Ломов – доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, почетный академик РАХ,
профессор кафедры методики преподавания изобразительного искусства
имени Н. Н. Ростовцева ХГФ МПГУ;

С. Е. Игнатьев – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры методики
преподавания изобразительного искусства имени Н. Н. Ростовцева ХГФ МПГУ

Х98 Художественное и художественно-педагогическое образование: анализ прошлого, оценка современного и вызовы будущего [Электронный ресурс]: Материалы Международной научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, посвящённой памяти ученого, педагога, художника В. В. Корешкова / редакционная коллегия: И. Д. Левина, Т. В. Ганова, А. В. Игнатьева, Л. А. Буровкина, С. П. Роцин, Л. В. Новикова, М. В. Ноздрачева, Н. Н. Пучкова, М. А. Семенова, Е. С. Терехова, А. С. Хлебников. – СПб: Научное издание, 2024. – 209 с. – URL: <https://publishing.intelgr.com/archive/Khudozhestvennoe-i-khudozhestvenno-pedagogicheskoe-obrazovanie.pdf>.

ISBN 978-5-907804-38-8

Сборник составлен на основе материалов международной научно-практической конференции, посвящённой памяти художника, учёного и педагога В. В. Корешкова.

В представленных статьях рассматриваются актуальные проблемы художественного и дизайн образования, эстетического воспитания, а также вопросы, связанные с инновационными технологиями в современном образовательном пространстве.

Материалы сборника адресованы студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям вузов, а также широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами художественного образования.

Издано на основании решения
Ученого совета института культуры и искусств
ГАОУ ВО МГПУ

ISBN 978-5-907804-38-8

© Авторский коллектив, 2024
© ГАОУ ВО МГПУ, 2024

Научное издание

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: АНАЛИЗ ПРОШЛОГО, ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО И
ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО

Материалы Международной научно-практической конференции
института культуры и искусств Московского городского педагогического университета,
посвящённой памяти ученого, педагога, художника
В. В. Корешкова

Электронное текстовое издание

Подписано к использованию 28.03.2024.
Объем издания – 6,6 Мб.

Издательство «Наукоемкие технологии»
ООО «Корпорация «Интел Групп»
<http://publishing.intelgr.com>
E-mail: publishing@intelgr.com
Тел.: (812) 945-50-63

ISBN 978-5-907804-38-8

9 785907 804388 >

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Приветственное слово доктора искусствоведения, члена-корреспондента Российской академии художеств Ю.В. Назарова</i>	8
ЧАСТЬ I. ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ КОРЕШКОВ – УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ДИЗАЙН ОБРАЗОВАНИЯ	9
<i>Роцин С.П., Ганова Т.В., Пучкова Н.Н.</i> Корешков Валерий Викторович – организатор, учитель, наставник и вдохновитель	9
<i>Алфимова И.И.</i> Профессиональное становление В. В. Корешкова по основным стадиям профессионального развития (на примере публикаций автора 1988–2004 гг.)	18
<i>Семёнова М.А.</i> Личность учителя в формировании интереса к творчеству	23
<i>Хлебников А.С.</i> Мой учитель	26
<i>Черемных Г.В.</i> Декоративно-прикладное искусство на художественно-графическом факультете: пути творчества преподавания и современный период	29
ЧАСТЬ II. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УНИКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	36
<i>Власова В.А., Карсо Е.И.</i> Интеграция инновационных технологий в современное среднее профессиональное художественное образование	36
<i>Галкина М.В.</i> Face-to-face обучение в условиях глобальной цифровизации образовательных процессов	41
<i>Глушук Д.П.</i> Использование искусственных нейронных сетей в рамках компьютерно-графической подготовки студентов художественно-графического факультета	44
<i>Даргель Т.М.</i> Блог «Изучаем черчение вместе» как эффективное средство представления информации в образовательном процессе учебного предмета «Черчение»	50

Зенин А.В.

Инновационные технологии в современном художественном образовании... 56

Зотова К.В.

Методические основы создания цифровой иллюстрации студентами ХГФ для многостраничного книжного издания 61

ЧАСТЬ III. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 66

Аманжолов С.А., Аманжолова Ж.С.

Особенности изобразительной деятельности и восприятия искусства учащихся на занятиях изобразительного искусства 66

Ашихмин В.В.

Художник-педагог и его общение с природой..... 72

Башкатов И.А., Алексеева С.О.

Особенности современных уроков по теме декоративно-прикладного искусства 77

Бобрович Г.А.

Методические рекомендации по организации учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» с опорой на интернет-ресурсы посредством QR-кодов..... 81

Бражникова Е.С.

Миниатюры древних рукописей как первые книжные иллюстрации 86

Буровкина Л.А.

Искусство росписи по дереву как средство формирования творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-прикладным искусством .. 92

Васюченко Н.Д.

Методологические аспекты интерпретации художественного произведения. 96

Галкина М.В.

Концепция выставочно-конкурсной деятельности в художественном образовании..... 102

Дубровин В.М.

Смысловое обоснование тональной триады в изобразительной композиции..... 106

Евтых С.Ш.

Педагогические условия формирования художественно-образного мышления будущих педагогов-художников средствами декоративной обработки текстиля..... 112

Иконников А.И.

Поиск богатств и разнообразия бытия при обучении художественным практикам студентов творческих вузов (онтография)..... 116

Мальцева Л.В. В системе общеобразовательной школы декоративно-прикладное искусство	122
Мамонтов К.В. Композиция в художественном творчестве как форма взаимодействия искусства и науки	127
Музафарова Н.И. Духовно-нравственные ориентиры формирования личности: исторические и современные подходы	133
Пармонов А.Г. К вопросу о проблеме формирования творческой активности учащихся у учебно-изобразительной деятельности	139
Переверзев А.Г. К вопросу формирования художественно-педагогического мастерства у студентов педагогических специальностей	145
Полынская И.Н., Олейникова Е.Н. Современные технологии на уроках изобразительного искусства и технологии в общеобразовательной школе	151
Пучкова Н.Н. Развитие базовых технологий проектной деятельности в сотворчестве педагога и студента	156
Хворостов Д.А., Майоров Д.А. Развитие мотивации студентов-живописцев к самостоятельной работе по специдисциплинам	162
Хижняк Е.А., Зайцева А.А. Визуальное сопровождение выставки декоративного искусства: значение и роль	168
Шачкова Э.В. Уникальная практика золотого сечения как фактор воспитательного аспекта подготовки будущих учителей изобразительного искусства	173
Юсупхаджиева Т.В. Культурное наследие как фактор духовно-нравственного развития личности	179
ЧАСТЬ IV. ДИЗАЙН И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	183
Амелина О.Ю. Использование возможностей интервизии для повышения качества дизайн-образования	183
Петренко А.В. Дизайн и дизайн-образование. Проблемы и перспективы	186

Подисова А.Ю.

Графический дизайн для художника-педагога: расширение возможностей и перспективы 191

Салтыкова Г.М.

Дизайн-образование в педагогическом вузе.

Опыт, проблемы и перспективы 195

Северова Т.С.

Об использовании в дизайн-образовании технологии no-code 201

Хабибова А.С.

Особенности развития коммуникативного дизайна и специфика его преподавания в современных условиях 206

*Приветственное слово доктора искусствоведения,
члена-корреспондента Российской академии художеств
Юрия Владимировича Назарова*

В.В. КОРЕШКОВУ – 85 ЛЕТ!

Добрый день, уважаемые коллеги!

Личность человека, собравшего нас в этот зимний день вместе, продолжает удивлять меня своей энергетикой. И при жизни он всегда был для меня волшебным магнитом, притягивавшим к нему различных людей! Подобных Валерию Викторовичу я в своей уже продолжительной жизни встречал немного... К ним, бесспорно, относился отец советского дизайна, легендарный директор ВНИИТЭ – Юрий Борисович Соловьёв. К этой же волшебной когорте принадлежал и знаменитый Борис Васильевич Нешумов – мой первый дизайнерский начальник всё в том же ВНИИТЭ. Среди таких же феноменов Евгений Абрамович Розенблюм, собравший вокруг себя целую армию талантливых и преданных художников-проектировщиков. Таким же удивительным научным магнитом был и доктор искусствоведения, проректор Строгановки – Прокопий Александрович Тельтевский, воспитавший десятки аспирантов и докторантов!

Несомненно, Валерий Викторович Корешков был одним из этой плеяды энтузиастов!

А теперь зададимся таким психологическим вопросом: откуда берётся жизненная энергия у таких «намагниченных» людей? Каждому из нас, присутствующих сегодня на Конференции памяти Корешкова, приходилось на своём жизненном пути встречать подобных полководцев. Поколение Соловьёва, Нешумова, Тельтевского и Розенблюма обрело эту волшебную магнитную аномалию на фронте, в горниле войны! Люди же, подобные Валерию Викторовичу, к ним, бесспорно, относятся Владимир Аронов, Вячеслав Глазычев и Владимир Сидоренко, частично подзарядились от своих учителей-фронтовиков. Но, мне кажется, что эта фантастическая сила, притягивавшая к ним других людей, была дарована им с неба также, как другие таланты наделяются сказочными голосами или математическими мозгами! Валерий Викторович в глазах его преданных учеников был и остаётся любимым учителем – и это его заслуженное гражданское звание и социальная миссия!

Помимо организаторских способностей у Валерия Викторовича была ещё одна черта: ему как подлинному Строгановцу под силу было многое сделать собственными руками. К числу таких объектов можно отнести построенный им загородный дом!

Материк, открытый и благоустроенный Валерием Викторовичем Корешковым, продолжает дрейфовать по океану художественного образования, притягивая к себе всё новых и новых поклонников и последователей! И этому во многом способствуют его ученики – аспиранты и докторанты, совместно со своим наставником образовавшие Большой Архипелаг по имени «Земля Корешкова»!

Я горжусь тем, что был одним из друзей и соратников Валерия Викторовича и благодарен профессору Корешкову за возможность преподавать под его мудрым руководством!

ЧАСТЬ I.
**ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ КОРЕШКОВ – УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ,
ОРГАНИЗАТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И ДИЗАЙН ОБРАЗОВАНИЯ**

Роцин С.П.,
доктор педагогических наук, профессор департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

Ганова Т.В.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

Пучкова Н.Н.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

**КОРЕШКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ – ОРГАНИЗАТОР, УЧИТЕЛЬ,
НАСТАВНИК И ВДОХНОВИТЕЛЬ**

В статье рассмотрены главные аспекты профессиональной и научной школы В.В. Корешкова, его вклад в художественно-педагогическое и дизайн образование нашей страны.

Ключевые слова: Валерий Викторович Корешков, художественно-педагогическое образование, дизайн-образование.

Roshchin S.P.,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

Ganova T.V.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

Puchkova N.N.,
Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

**VALERY V. KORESHKOV – ORGANIZER, TEACHER,
MENTOR AND INSPIRER**

The article examines the main aspects of the professional and scientific school of V.V. Koreshkov, his contribution to the artistic, pedagogical and design education of our country.

Keywords: Valery Viktorovich Koreshkov, art and pedagogical education, design education

Профессиональное и творческое становление Валерия Викторовича Корешкова может являться примером для тех, кто нашел свое призвание в области художественно-педагогического образования. Пройдя путь от простого учителя до директора школы, от ассистента до профессора и заведующего кафедрой, декана факультета и начальника департамента, он всегда ценил, прежде всего, профессионализм и человеческие качества тех людей, с которыми работал, кого «приручал» и на кого опирался. Создавая команды единомышленников, Валерий Викторович заложил традиции и определил ценности профессионального сотрудничества и командной работы, вместе с тем опекая и защищая ее участников.

В.В. Корешков как организатор и вдохновитель, как товарищ коллега и друг, причастен к становлению и развитию художественных школ, кафедр, факультетов в Москве и в регионах России. Как учитель – к целой плеяде профессионалов и видных деятелей художественно-педагогического и дизайн образования. Он говорил, что кафедра должна сама воспитывать своих будущих преподавателей, тем самым закладывая преемственность профессиональной и научной школы.

**Корешков В.В. и кафедра декоративно-прикладного искусства
в Московском государственном педагогическом институте
имени В.И. Ленина**

Валерий Викторович получил серьезное художественное образование: закончил факультет художественной обработки дерева Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановское), художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, получил неполное высшее образование на искусствоведческом отделении в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

С МГПИ его связала осознанная необходимость в получении профессионально-педагогических знаний. После окончания Строгановки, поработав в качестве учителя рисования и черчения в школе, Корешков Валерий

Викторович 1 сентября 1963 г. поступает на 1-й курс вечернего отделения, которое оканчивает в 1968 г. с отличием. Дипломную работу на худ-графе выполнял под руководством талантливого скульптора, руководившего тогда кафедрой прикладного искусства, Льва Моисеевича Писаревского, человека с огромным чувством юмора и прекрасного рисовальщика. На последнем курсе, еще до защиты дипломной работы, в 1967 г., Корешкова В.В. пригласил работать на кафедру методики преподавания замечательный педагог, один из авторов учебника по черчению для средней школы Станислав Иосифович Дембинский. С 1 сентября 1968 г. с кафедры методики преподавания Валерий Викторович переходит на кафедру декоративно-прикладного искусства, которой тогда руководил Лев Моисеевич Писаревский. В качестве преподавателя проводил практические занятия в мастерских, многие его студенты под его руководством выполняют композиции в технике маркетри, которую он прекрасно освоил в процессе обучения в МГХПИ им. Строганова.

В 1983 г. Шорохов Е.В. приглашает Валерия Викторовича на художественно-графический факультет, на кафедру живописи, на должность старшего преподавателя (факультет тогда располагался по адресу: Госпитальный вал, дом 4). Затем В.В. Корешков становится заместителем декана художественно-графического факультета. В 1986 г. он меняет на посту заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства Б.В. Нешумова. Кафедра на тот момент обладала значительным методическим, практическим багажом и сложившимися традициями, заложенными ее руководителями: Писаревским Л.М., Пономарьковым С.И., Гамаюновым В.Н., с 1974 по 1986 гг. Нешумовым Б.В. С приходом Валерия Викторовича кафедра преобразовывается и развивается, студенты проявляют живой интерес к занятиям по дисциплинам, преподаваемым на ней. Был открыт музей декоративно-прикладного искусства, организован выставочный зал. Складывается интересный коллектив единомышленников.

На кафедре под руководством В.В. Корешкова работали Боголюбов Н.С., Болотских Е.Г., Гангардт А.Г., Демчев П.Г., Лисагоровский Б.Л., Наливина Т.И., Сидоренко В.В., Симагин П.Г., Скворцов К.А., Филинков Н.Е., Шихеев В.Н.

Молодые специалисты, возросшие в стенах института и успешно защитившие дипломные работы, пополнили ряды кафедры. В 1989 г. самой молодой ассистенткой на тот момент на кафедре стала выпускница факультета Ганова Т.В., а также выпускник того же года Рубис И.А., на должности лаборанта приглашены Барковская Е.М. и Уманова А.И., впоследствии также перешедшая в статус преподавателя.

Кафедра становится наиболее активной в плане реализации проектов, связанных как с организацией работы на факультете, так и с многочисленными поручениями ректората. Одним из первых проектов стала реконструкция мастерских. Преподаватели сами перестраивали помещения для создания наиболее благоприятных условий работы, делали мебель, приобретали инструменты, наглядные пособия. Одновременно разрабатываются проекты по оборудованию кабинетов изо и черчения для общеобразовательных школ.

В 1989 г. худ-граф Московского государственного педагогического института переехал с улицы Госпитальный вал в здание на проспекте Вернадского, дом 80. Площади, предоставленные для кафедры, были весьма значительные. Там Валерий Викторович организовал проектные аудитории, мастерские по различным направлениям обработки материалов в декоративном искусстве: мастерская по обработке текстильных материалов, мастерская керамики, мастерская по обработке металла, столярная мастерская. По задумке Валерия Викторовича студенты в период обучения, как и в Баухаузе, проходили все мастерские, а затем могли выбрать ту, которая была наиболее привлекательна, в материале, которой хотелось специализироваться. Под руководством кафедры выполнялись дипломы различной направленности. В том числе, полезные для средового решения интерьерной и экстерьерной среды института. Так, в мастерской металла ковали различные решетки-двери, декоративные композиции для зимнего сада библиотеки, там же были выполнены буквы названия для фасада университета, которые занимают это место до сих пор. В столярной мастерской было выполнено деревянное панно для украшения стены входа в библиотеку, оно также частично сохранилось на прежнем месте, скамейки с народной росписью для коридоров факультета. В керамической мастерской изготавливались напольные декоративные вазы, панно. Особой любовью пользовалась «ткацкая» мастерская, где осваивали ремизное ткачество, создавали гобелены, батик, костюмы и многое другое из текстиля. Мастерская также стала центром неформального общения преподавателей и студентов.

В новом здании под руководством Валерия Викторовича работали преподаватели Барничев Д.М., Боголюбов Н.С., Гангардт А.Г., Ганова Т.В., Денисов В. Д., Демчев П.Г., Крючков А.В., Кулаков В.Г., Лисагоровский Б.Л., Пучков В.В., Рыбаков А.М., Сидоренко В.В., Симагин П.Г., Скрипник А.А., Уманова А.И., Филинков Н.Е., а также лаборант Ольга Анатольевна.

В 1994 г. Валерий Викторович успешно защищает докторскую диссертацию. С этого момента начинается еще одна веха его деятельности – подготовка аспирантов, будущих кандидатов педагогических наук. Под руководством Валерия Викторовича защищены докторские и 25 кандидатских диссертаций.

Вскоре кафедру пополнили молодые специалисты: Шарыпова Наталья, Столярова Ольга, Пучкова Наталья, Зинчеев Николай, Гзовская Ольга, Долгушин Александр, Ворохоб Александр, Овчарова Юлия, Зарали Наталья, Мамонтов Константин. Большинство из них защитили кандидатские диссертации и продолжили работу в качестве преподавателей.

На кафедре не было людей безразличных к своему делу и к студентам. Вся научная, профессиональная деятельность Валерия Викторовича Корешкова была направлена на созидание, основанное на позитивном восприятии мира, уважении и внимании к проблемам преподавателей и студентов.

Валерий Викторович Корешков и Столичный гуманитарный институт

Столичный гуманитарный институт, НОУ СГИ – негосударственное учебное заведение, образованное в 1995 г. (с 2014 г. – Столичная финансово-гуманитарная академия).

В 1996 г. году Валерий Викторович Корешков организовал и открыл на базе этого института кафедру, а затем факультет дизайна, задачей которого было реализация образования по направлениям дизайна среды и дизайна костюма не только в Москве, но и в филиалах по всей стране – Владимире, Вологде, Волгодонске, Мурманске, Омске, Салихарде, Сургуте, Ухте, Уфе, Череповце.

Образовательные, творческие во всех смыслах командировки объединяли в команды преподавателей различных специальностей, а выездные экзаменационные сессии требовали междисциплинарных знаний и навыков.

В период с 1996 по 2007 гг. на факультете работали: Елена Викторовна Плотникова (преподаватель, менеджер и методист образовательных программ), Андрей Владимирович Борисов, Александр Анатольевич Голуб, Виктор Георгиевич Кулаков, Елена Игоревна Корзинова, Валентина Никифоровна Константинова, Анатолий Александрович Киреев, Сергей Павлович Роцин, Вячеслав Петрович Строков, Герман Николаевич Студентов-Щепкин, Василий Германович Студентов, Елена Юрьевна Усенкова и др.

В выездных командах также работали: Татьяна Валерьевна Ганова, Петр Григорьевич Демчев, Владимир Александрович Еремин, Сергей Евгеньевич Игнатъев, Владимир Валерьевич Корешков, Ольга Викторовна Кулакова, Константин Вадимович Мамонтов, Жанна Александровна Першина, Юрий Иванович Протасов, Наталья Николаевна Пучкова, Максим Владимирович Соколов, Елена Геннадьевна Токарева, Валентин Михайлович Черченцев и др.

Валерий Викторович умел подбирать команды профессиональных педагогов, объединенных общими задачами и творческим задором с легкой долей авантюризма.

Для обеспечения учебного процесса Валерием Викторовичем и под его редакцией ведущими преподавателями была разработана серия учебных пособий, особенно востребованных в филиалах СГИ, в которых систематизировался опыт обучения дизайну и изобразительному искусству. Была сформирована система подготовки дизайнеров, которая впоследствии масштабировалась для других образовательных учреждений, в том числе на факультете изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета.

Многие выпускники факультета дизайна СГИ получили профессиональную путевку в жизнь, став известными дизайнерами и ведущими преподавателями ВУЗов.

В.В. Корешков и Факультет изобразительных искусств и дизайна «Московского городского педагогического университета»

18 сентября 2000 г. состоялась первая встреча организатора и руководителя факультета изобразительных искусств и дизайна МГПУ Валерия

Викторовича Корешкова со студентами первого курса. Факультет изобразительных искусств и дизайна был открыт в Московском городском педагогическом университете благодаря инициативе В.В. Корешкова и в связи с необходимостью подготовки учительских кадров для столичного региона. Ректор университета В.В. Рябов принял решение организовать факультет на базе Тимирязевской детской художественной школы, возглавляемой Ю.И. Протасовым. Деканом факультета был назначен В.В. Корешков. Основным помощником и организатором по набору студентов, в первые и последующие годы существования факультета, стала Л.В. Новикова.

В феврале 2001 г. В.В. Корешков пригласил на вновь созданный факультет С.П. Рощина и А.А. Голуба. С сентября 2001 г. факультет сформировался и полностью отвечал требованиям по подготовке кадров высшей квалификации по направлению подготовки «изобразительное искусство» и «дизайн». Были организованы две кафедры: кафедра рисунка и живописи, возглавляемая Ю.И. Протасовым и кафедра декоративного искусства и дизайна, возглавляемая В.В. Корешковым. Заместителем декана по учебной работе назначен Рощин С.П. Секретарем факультета был Ю.В. Бодров. К работе на факультете были привлечены наиболее опытные преподаватели художественной школы: заслуженный работник культуры С.И. Дозоров, А.Ю. Бодров, И.Л. Голованова, С.И. Кольцова, В.Н. Куракин, С.В. Логинова, Е.Г. Токарева, М.П. Тржемецкая. На вновь открытый факультет пришли работать успешно защитившиеся аспиранты В.В. Корешкова – Т.В. Ганова и Е.К. Андрейкина, через год Н.Н. Пучкова, В.В. Пучков и К.В. Мамонтов. На факультет были приглашены известные художники и педагоги: лауреат государственных премий, художник известных мультфильмов и автор исторических картин В.М. Назарук, заслуженный художник России, иллюстратор, живописец М.Ф. Петров, член союза художников РФ, пейзажист, живописец В.Г. Лавров. Преподаватели факультета и художественной школы хорошо сотрудничали и осуществляли свою деятельность в одних аудиториях и мастерских. Выпускники художественной школы свою будущую образовательную траекторию связывали именно с учебой на факультете. Многие выпускники факультета были приняты на работу в качестве преподавателей художественной школы.

В 2004 г., в связи с увеличением контингента обучающихся, были организованы: кафедра методики преподавания изобразительного искусства, заведующая кафедрой член союза художников РФ Буровкина Л.А.; кафедра проектирования и информационных технологий дизайна, заведующая кафедрой Плотникова Е.В. К работе на факультете были привлечены известные художники и педагоги: заслуженный художник РФ К.К. Александров, заслуженный художник РФ Н.Е. Попов, заслуженный художник РФ Т.И. Коленкова, заслуженный художник РФ А.П. Семьин, заслуженный художник РФ, действительный член РАХ Р.И. Яушев, В.М. Дубровин, П.А. Чеканцев, И.С. Пензин, А.А. Архипов, А.В. Дановский, Б.А. Джаксабергенов и др. Команду преподавательских кадров пополнили молодые кандидаты наук и аспиранты: В.Вл. Корешков, Л.В. Новикова, И.Н. Сизова, М.А. Семенова, А.С. Хлебников, Н.Л. Зинчеев, Н.В. Зинченко, Ж.А. Першина, И.О. Осин, С.В.

Валикжанина, Р.В. Пилюгин, В.Г. Студентов, Е.Ю. Усенкова, Т.К. Гостилович и др. Для обеспечения сопровождения учебного процесса привлечена Старикова Т.П.

В качестве внешних совместителей были приглашены: академик РАО, академик РАХ, д.п.н., профессор Ломов С.П., д.п.н., профессор МПГУ Игнатъев С.Е., доктор искусствоведения, член-корреспондент РАХ, заслуженный деятель искусств РФ Ю.В. Назаров.

В 2008 г. в развитии факультета наступил новый этап, и были созданы следующие кафедры: кафедра рисунка и графики, заведующий С.П. Рошин, кафедра живописи и композиции, заведующая кафедрой Л.А. Буровкина, кафедру декоративного искусства и дизайна возглавил В.В. Корешков. Все это время деканом факультета был Валерий Викторович Корешков, заместителем декана по учебной работе С.П. Рошин, заместителем по научной работе Т.В. Ганова. В этот период на факультет пришли работать опытные кандидаты наук: Л.Н. Доронина, А.В. Игнатъева, Д.С. Матюнина, Л.С. Хозяшева.

Первые выпускники факультета пополнили ряды молодых преподавателей, успешно окончив аспирантуру и впоследствии защитив кандидатские диссертации: М.В. Ноздрачева (Арефьева), О.В. Беляева, Н.В. Кондратенкова, Л.С. Филиппова, О.Н. Шемягина.

Преподаватели факультета успешно осуществляли свою образовательную деятельность, контингент обучающихся достигал количества более 500 человек. Периодически на площадках университета и факультета устраивались выставки выпускных творческих работ студентов направления изобразительного искусства, дизайнеров, художников декоративного искусства. Особое место занимали выставки преподавателей факультета. По многим направлениям художественной деятельности работали творческие мастерские. Большим успехом среди обучающихся пользовалась выездная пленэрная практика в Учебный Комплекс МГПУ «Палевшино».

В 2014 г. все направления деятельности Факультета изобразительных искусств и дизайна прошли успешную аккредитацию и были определены в созданный институт культуры и искусств, где художники, музыканты и специалисты социально культурной деятельности получили общую структурную единицу в рамках университета. Директором института была назначена И.Д. Левина, заместителем директора по учебной работе А.В. Игнатъева. В этот период в коллектив влились Е.А. Хижняк, А.Д. Смагин, В.К. Павлов, А.С. Никишин, А.С. Хабибова.

В 2020 г. три действующие кафедры были объединены в департамент изобразительного, декоративного искусств и дизайна под руководством Валерия Викторовича Корешков. В департаменте были определены направления образовательной деятельности и во главе каждого направления был назначен руководитель: бакалаврской программой подготовки дизайнеров руководит д.п.н., профессор В.В. Корешков; бакалаврской программой, направления педагогического образования, направленности «изобразительное искусство» – д.п.н., профессор Буровкина Л.А.; бакалаврской программой подготовки художников декоративно-прикладного искусства – к.п.н., доцент Т.В. Ганова;

магистерской программой направления педагогического образования, направленности «Изобразительное искусство» – д.п.н., профессор С.П. Рошин; магистерской программой направления педагогического образования, направленности «Декоративное искусство» – к.п.н., доцент А.В. Игнатьева; магистерской программой направленности «Коммуникативный дизайн» – к.п.н., доцент Н.Н. Пучкова.

В настоящее время начальником департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна является к.п.н., доцент Ганова Т.В. Изменились и расширились образовательные программы: магистерская программа направления педагогического образования осуществляет две направленности подготовки студентов – изобразительное и декоративное искусство, руководитель д.п.н., профессор Рошин С.П. Бакалаврская программа педагогического образования осуществляет подготовку студентов по двум профилям – изобразительное искусство и дизайн мультимедиа, руководитель к.п.н., доцент Игнатьева А.В. Бакалаврской программой подготовки дизайнеров руководит к.п.н., доцент Новикова Л.В.

В департаменте ведется активная работа по привлечению к преподавательской деятельности молодых ученых, художников и педагогов. Активно работает аспирантура, выпускники, которой пополняют резерв научно-педагогических работников (Е.С. Терехова и др.). Ведущие ученые департамента являются членами диссертационных советов по защитах кандидатских и докторских диссертаций, в том числе членами диссертационного совета института культуры и искусств. Преподаватели департамента в своей работе активно применяют и экспериментально исследуют инновационные методы преподавания изобразительного искусства и дизайна, дорожат и берегут историю и традиции факультета изобразительных искусств и дизайна, нынешнего департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ, научную и профессиональную школу Валерия Викторовича Корешкова.

Научная школа Корешкова Валерия Викторовича

За время работы в ведущих педагогических вузах Валерием Викторовичем воспитано и подготовлено более 35 аспирантов и докторантов, которые впоследствии подготовили к защите диссертаций своих учеников. Тем самым была сформирована научная школа со своими принципами и традициями. В рамках направления 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)», а также 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» внимание уделялось образовательному и развивающему потенциалу декоративного искусства и дизайна. Диссертации проходили процедуру защиты в советах: Д 053.01.12 МГПИ имени В.И. Ленина; Д 212.154.03 МПГУ; К 212.177.01 Омский ГПУ; Д 850.007.06 ГОУ ВПО МГПУ; Д 850.007.13 ГАОУ ВО МГПУ.

Многие из учеников В.В. Корешкова занимают ведущее место в системе художественно-педагогического и дизайн образования нашей страны.

07 февраля 2024 г. в институте культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ состоялась международная научно-практическая конференция «Художественное и художественно-педагогическое образование: анализ прошлого, оценка современного и вызовы будущего», посвященная памяти ученого, педагога, художника В.В. Корешкова. Конференция объединила ведущих специалистов в области художественного образования, для которых Валерий Викторович был учителем, наставником, другом, коллегой и вдохновителем.

Это событие собрало людей из разных регионов России и ближнего зарубежья. Руководители, корифеи и молодые ученые и педагоги художественных факультетов и институтов искусств из Курска, Орла, Херсона, Сочи, Новосибирска, Уфы, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Чеченской республики, Нижневартовска, Казахстана, Белоруссии, Витебска, ведущих художественных и педагогических вузов Москвы и многих других дали оценку и наметили перспективы развития художественно-педагогического и дизайн образования, наследия научной и профессиональной школы В.В. Корешкова. Такие события являются главными маркерами процессов развития художественно-педагогического образования, свидетельствуют о преемственности научных школ и едином научном, творческом и образовательном пространстве.

Литература

1. *Корешков, В.В.* Кафедра декоративного искусства. Декоративное искусство - радость творчества / В.В. Корешков // Художественно-графический факультет. 50 лет: Юбилейный сборник. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Прометей», 1992. – С. 119-141.

2. *Корешков, В.В.* Художники-педагоги – передовой отряд художественного образования, нравственного и эстетического воспитания молодежи / В.В. Корешков // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: Межвузовский сборник научно-методических трудов / Московский городской педагогический университет. Том Выпуск 2. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2011. – С. 3-11.

Алфимова И.И.,
зав. отделом библиотеки
Института изящных искусств
Московского педагогического государственного университета

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ В. В. КОРЕШКОВА
ПО ОСНОВНЫМ СТАДИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА 1988–2004 гг.)**

В статье рассматриваются основные этапы профессионального становления В. В. Корешкова по стадиям профессионального развития доктора психологических наук, профессора Е.А. Климова. Опираясь на фактический материал, публикации разных лет профессора В.В. Корешкова, можно с уверенностью утверждать, что именно в МПГУ на Художественно-графическом факультете были пройдены основные стадии профессионального становления.

Ключевые слова: профессиональное становление, этапы жизненного пути, самореализация, В. В. Корешков, декоративно-прикладное искусство, художественное образование.

Alfimova I.I.,
head library department Institute of Fine Arts
Moscow Pedagogical State University

The article discusses the main stages of the professional development of V.V. Koreshkov according to the stages of professional development of Doctor of Psychological Sciences, Professor E.A. Klimov. Based on factual material, publications of Professor V.V. Koreshkov over the years, we can confidently say that it was at MPGU at the Faculty of Art and Graphics that the main stages of professional development were completed.

Keywords: professional development, stages of life, self-realization, V. V. Koreshkov, arts and crafts, art education.

С именем Валерия Викторовича Корешкова (профессора Института культуры и искусств МГПУ, член-корреспондента Международной академии наук педагогического образования, почётного работника высшего профессионального образования, члена Союза дизайнеров России, обладателя Почетного Знака «За заслуги в развитии дизайна») тесно связано не только педагогическая и научная деятельность в Московском городском педагогическом университете, но и с Московским государственным педагогическим университетом (ранее – МПГИ им. В.И. Ленина). Не один десяток лет он отдал Художественно-графическому факультету, заведывая кафедрой декоративно-прикладного искусства. Именно здесь В.В. Корешков защитил кандидатскую диссертацию, а спустя восемь лет – докторскую диссертацию, научным консультантом которой был Н.Н. Ростовцев.

Опираясь на основные варианты и фазы развития, стадии жизненного пути профессионала по Евгению Александровичу Климову (1930 – 2014 гг.) – доктора психологических наук, профессора, академика РАО, автора книг по проблемам психологии труда, профессиоведения [1, с. 248-259], можно с уверенностью сказать, что именно в Московском педагогическом государственном университете (далее – МПГУ) на Художественно-графическом факультете пройдены основные стадии профессионального становления. Профессиональное становление – это длительный процесс, который, по мнению Е.А. Климова, имеет несколько этапов.

Первая стадия «оптации» (от лат. «выбирать») проходит чаще всего в школьном возрасте при выборе профессии.

Стадия «адепта» – второй этап, который характеризуется получением специальности, была завершена в 1963 году на факультете Художественной обработки дерева в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова (бывшее Строгановское училище). Но, стадия адепта у В.В. Корешкова продолжилась в МГПИ им. В.И. Ленина на Художественно-графическом факультете, обучение в котором он закончил в 1968 г. Именно здесь, по воспоминаниям В.В. Корешкова, состоялась первое знакомство с кафедрой декоративно-прикладного искусства (в то время – прикладного искусства). «В сентябре 1964 года, когда я, студент вечернего отделения художественно-графического факультета, пришел на занятия по скульптуре и пластической анатомии, которые вел Лев Моисеевич Писаревский...Он прекрасно понимал нас, взрослых, уставших вечерников, приступавших к лепке в 8-9 часов вечера, так как скульптура была второй или третьей парой занятий» [6, с. 149]. Именно под его руководством выполнялась дипломная работа.

Третья стадия – стадия «адаптанта» – это первые шаги в профессии, вхождение в сообщество профессионалов. В.В. Корешков начинает работать на кафедре методики преподавания, а по совместительству – учителем рисования и черчения в школе № 141 г. Москвы. На кафедру прикладного искусства 1969 г. В.В. Корешков был переведен с кафедры методики. С одной стороны, получив художественно-прикладное образование и работая с деревом, лучшим вариантом было бы работать на этой кафедре. Но уже в то время, В.В. Корешков, работая в школе, проявлял интерес именно к методике преподавания трудового обучения. Всё разрешилось само собой: Валерий Викторович, работая на кафедре прикладного искусства, вел курс трудового обучения на кафедре методики трудового обучения. В эти годы идет накопление материала для кандидатской диссертации.

Стадия «интернала» – четвертая стадия профессионального развития – характеризуется вхождением в профессиональное сообщество как равный среди равных. Кандидатскую диссертацию В.В. Корешков успешно защитил в 1986 году на художественно-графическом факультете МГПИ им. Ленина по специальности 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство). Тема диссертационного исследования:

«Эстетическое в воспитание учащихся в процессе трудового обучения (на материалах занятий по токарной обработке древесины в 6–7 классов)».

Стадия «мастера» наступает, когда на общем профессиональном фоне становишься лучшим среди равных в своем окружении. В.В. Корешков продолжает педагогическую и научную деятельность, публикуется в межвузовских сборниках научных трудов МГПИ им. В.И. Ленина, принимает участие в разработке программ педагогических институтов для специальности «Черчение, изобразительное искусство и труд». В это время (1987 г.) выпускает диафильм «Виды декоративно-прикладного искусства», предназначенного для использования на уроках изобразительного искусства в 7 классе, а также во время внеклассной и кружковой работе с учащимися. Сегодня, благодаря Российской государственной детской библиотеке, можно ознакомиться с кадрами диафильма в цифровом формате [2]. Все публикации этого периода касаются проблем эстетического воспитания в процессе трудовой подготовки, художественно-оформительской работы, которая «активизирует творческую деятельность, воспитывает уважение и любовь к труду, помогает приобрести определенные трудовые умения и навыки» [с. 3, 138].

Публикация в сборнике «Декоративно-прикладное искусство в системе эстетического воспитания» (1990 г.) посвящена формированию социальной активности студентов художественно-графических факультетов средствами декоративно-прикладного искусства. Автор упоминает о новых учебных планах, по которым ведутся занятия на художественно-графическом факультете МГПИ им. В.И. Ленина, об изменении не только названия предметов, но и во многом содержание теоретического и практического курсов, изучаемых на кафедре декоративно-прикладного искусства. Отмечается как положительное явление возвращение в учебные планы двухнедельные художественно-оформительские практики.

Интересный материал для исследовательской работы по уточнению фактов и сохранения научного наследия кафедры декоративно-прикладного искусства дает публикация В.В. Корешкова «Кафедра декоративного искусства: Декоративное искусство – радость творчества» в значимом юбилейном сборнике, посвященном 50-летию существования художественно-графического факультета МПГУ. Автор утверждает, что «несмотря на солидный возраст кафедры и факультета, мы находимся в начале нашего творческого пути, ибо учение есть настоящее стремление к недостижимым вершинам знаний...» [4, с. 122].

Стадия «авторитета» наступает, когда на общем профессиональном фоне становишься лучшим среди мастеров своего дела. 1994 году В.В. Корешков защищает докторскую диссертацию, а в 1995 году ему присуждена ученая степень доктора педагогических наук, присвоено звание профессора по кафедре Декоративного искусства. Научным консультантом докторской диссертации «Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды» являлся профессор Н.Н. Ростовцев.

Научно-исследовательская деятельность в эти годы направлена на изучение народного искусства, «использование его элементов на занятиях, что,

бесспорно способствует развитию творческой активности студентов художественно-графических факультетов» [5, с. 28]. Декоративная деятельность, на взгляд автора, является одной из значительных в процессе формирования и развития личности, так как именно она способствует активному развитию и совершенствованию самых разных сторон личности. В этот период продолжается работа по заданию Министерства образования и науки РФ по формированию примерных программ дисциплины «Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом», которые рекомендуются для преподавателей и студентов вузов, ведущих подготовку педагогических кадров. Публикуются программы по специальным дисциплинам для поступающих в аспирантуру, раздел «Теория и методика обучения изобразительному искусству» вместе с коллегами разрабатывал В. В. Корешков. Именно в стенах МПГУ он стал заметной персоной в художественном образовании.

В 1997 году В.В. Корешков, покинув стены МПГУ, организовал и руководил факультетом искусств в Столичном Гуманитарном Институте. В 2004 году Валерий Викторович стал основателем и деканом факультета изобразительных искусств в Московском городском педагогическом университете.

Высший уровень развития любого специалиста – стадия наставника. Этот этап предполагает наставничество, передачу накопленного опыта своим ученикам. Бывшие выпускники, аспиранты Валерия Викторовича Корешкова – кандидаты, доктора наук, педагоги и заведующие кафедрами факультетов изобразительных искусств в разных регионах России. Валерий Викторович – основатель научной школы, он стоял у истоков создания художественно-графических факультетов в педагогических университетах. Жизненный путь в профессии Валерия Викторовича Корешкова прошел в стремлении к развитию в профессиональной сфере, самореализации, самоактуализации, превращая свою деятельность в предмет практического преобразования.

Литература

1. *Климов, Е.А.* Психология профессионального самоопределения: Учебное пособие для вузов / Е.А. Климов – 3. изд., стер. – Москва: Academia, 2007. – 301, 1 с.: табл., схемы.
2. *Корешков, В.В.* Виды декоративно-прикладного искусства – Диафильм онлайн (diafilm.online) Диафильм Виды декоративно-прикладного искусства - Диафильм онлайн (diafilm.online).
3. *Корешков, В.В.* Агитационно-массовое искусство в формировании общественно-политических и эстетических взглядов молодежи / В.В. Корешков // Методика развития творческих способностей на занятиях по рисунку, живописи и композиции: Межвузовский сборник научных трудов / Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина; Редкол.: Е.В. Шорохов (отв. ред.) и др. – Москва: Прометей, 1989. – С. 133-138.

4. *Корешков, В.В.* Кафедра декоративного искусства: Декоративное искусство – радость творчества / В.В. Корешков // Художественно-графический факультет: 50 лет (1941–1991): Юбилейный сборник / Редкол.: М.Н. Макарова (отв. ред.) и др. – Москва: Прометей, 1992. – С. 119-122.

5. *Корешков, В.В.* Народное искусство как средство развития творческой активности студентов художественно-графических факультетов / В.В. Корешков, В.П. Строков // Декоративное искусство в процессе гуманизации образования: Межвузовский сборник научных трудов / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина; Редкол.: В.В. Корешков (отв. ред.), Н.С. Боголюбов. – Москва: Прометей, 1995. – С. 26-28.

6. Художественно-графический факультет: 50 лет (1941–1991): Юбилейный сборник / Редкол.: М.Н. Макарова (отв. ред.) и др. – Москва: Прометей, 1992. – 267, 1 с.

Семёнова М.А.,
доктор педагогических наук,
профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна
ИКИ ГАОУ ВПО МГПУ

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРЕСА К ТВОРЧЕСТВУ

В статье приводятся рассуждения об искусстве, творчестве, о роли личности учителя в формировании специалиста, педагога-художника, способного своим примером воспитать поколения художников. Приводятся воспоминания о личности Валерия Викторовича Корешкова, учителя, организатора, основателя научной школы, объединившей очень много талантливых людей, профессионалов своего дела из разных уголков нашей родины.

Ключевые слова: личность учителя, творчество, индивидуальный подход, учитель, ученик, изобразительное искусство.

Semenova M.A.,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Moscow City University

THE PERSONALITY OF THE TEACHER IN THE FORMATION OF INTEREST IN CREATIVITY

The article discusses art, creativity, and the role of the teacher's personality in the formation of a specialist, an artist teacher who can educate generations of artists by his example. The memoirs of the personality of Valery Viktorovich Koreshkov, a teacher, organizer, founder of a scientific school that brought together a lot of talented people, professionals in their field from different parts of our homeland, are given.

Keywords: teacher's personality, creativity, individual approach, teacher, student, fine art.

Творчество связано с созданием нового, необыкновенного, уникального. Оно может проявляться в искусстве, науке, музыке, литературе, дизайне и конечно в педагогике и искусстве воспитания. Значение творчества для педагогов-художников неоспоримо. Творческие люди по-своему воспринимают окружающую действительность и своё уникальное виденье мира уже передают в создаваемых предметах искусства. Это могут быть живописные, графические произведения, изделия декоративно-прикладного искусства в которых видна личность автора, своё креативное решение идеи, найденное художественно-

образное воплощение мысли творца. Сразу возникает вопрос как развить творчество у студентов? Как зажечь в них огонь творчества? На художественно-графические факультеты поступают молодые люди совершающие первые шаги в искусстве и по сути ещё не понимающие, что их ждёт в дальнейшем. Станет ли творчество в их жизни «спасительным светом маяка» или нет, конечно вопрос времени. Вот здесь, наверное, единственным объяснением, дающим понимание этих вопросов, является необыкновенная встреча с учителем. Встретится ли на твоём пути такой человек, который даст тебе ориентир к творчеству. Именно так можно говорить о Валерии Викторовиче, он обладал Личностью Учителя. Когда понимание своего пути в искусстве основывается на тонких и тактичных рекомендациях и советах учителя, его личном примере, следуя которому ученики обычно говорят, когда-то я буду таким же как он. Учитель – это человек, который занимается обучением и воспитанием. В нашей сфере изобразительного искусства речь идет о профессиональной подготовке студентов, взрослых сформировавшихся людей о профессиональной поддержке и наставничестве. Такого рода наставничеством могут обладать немногие. Валерий Викторович был уникальным и универсальным специалистом в очень разных областях знаний. Обладая прекрасной подготовкой и образованием, он мог разбираться и давать профессиональные советы в любой из областей, будь то акварельная живопись или роспись ткани, выполнение изделий из стекла или металла, художественная обработка дерева и т. д. За это его любили и уважали все и студенты, и профессионалы художники.

Вспоминая В.В. Корешкова его педагогические подходы к своим ученикам понимаешь какую роль, он сыграл в жизни каждого из них, как он умел вдохновлять на творчество, на педагогические свершения и направлять, видя сильные и слабые стороны своих учеников. Индивидуальный подход, выявление личных талантов учеников, напутствия и наставления выстроили целую систему подготовленных научно-педагогических кадров, из которых в настоящее время складывается научная и профессиональная школа В.В. Корешкова и мы с вами присутствуем при этом историческом моменте. Сейчас, когда Валерия Викторовича уже нет с нами понимаешь, что он мог предугадать судьбу каждого из своих учеников.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Проблема художественного образования в условиях поликультурного образовательного пространства города Москвы / Л.А. Буровкина, Т.В. Шматко // *Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей / отв. Ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов.* – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – Вып. 13. – С. 192-196.

2. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // *Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры*

и искусств /под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 232-237.

3. *Николаева, Г.Ю.* Значение развития творческих способностей в современном мире / Г.Ю. Николаева, М.А. Семенова / МГПУ. – М.: Институт непрерывного образования, 2018. С. 142-147.

4. *Семенова, М.А.* Эстетика акварельной живописи в подготовке будущих педагогов-художников: дисс. докт. пед. наук / М.А. Семенова. – Москва, 2015.

5. *Семенова, М.А.* Цветообраз как структура и синтезирующая категория акварельной живописи и других видов искусств / М.А. Семенова / Педагогика искусства. – М.: Институт художественного образования РАО, 2010. – №2. – С. 202-212.

Хлебников А.С.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

МОЙ УЧИТЕЛЬ

Статья посвящена Валерию Викторовичу Корешкову и тому времени, когда он преподавал на Художественно-графическом факультете Московского педагогического государственного университета.

Ключевые слова: мастерство, педагогика, изобразительное искусство, художественное образование.

Khlebnikov A.S.,
of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Moscow City Pedagogical University

MY TEACHER

The article is devoted to Valery Viktorovich Koreshkov and the time when he taught at the Art and Graphic Faculty of the Moscow Pedagogical City University.

Keywords: mastery, pedagogy, fine arts, art education.

Увлекательный мир университетской жизни захватил меня мгновенно. Мечта сбылась. Поступив на Художественно-графический факультет Московского педагогического государственного университета, я понял, что тоскливые годы школьной жизни закончились, и у меня появилась долгожданная возможность заниматься тем, что привлекало с самого раннего детства – наука, творчество и искусство. Большинство профильных предметов, изучавшихся на первом курсе, было мне уже хорошо знакомо еще со времен учебы в ДХШ: «Рисунок» и «Живопись», «Скульптура» и «История искусств». Однако особое место среди этих предметов занимало «Декоративно-прикладное искусство». С этим видом изобразительной деятельности мне пришлось столкнуться впервые. Этот предмет вызывает в памяти особо теплые воспоминания. Он состоял из курса практических занятий и лекций. На практических занятиях мы учились правильно натягивать ватман на планшет, выполнять альбомы по цветоведению, формальной композиции и многое другое. А как же сложно было сделать и сдать самую первую работу «Текстура и фактура» ... Лекционные занятия были посвящены истории декоративно-прикладного искусства. Их вел заведующий кафедрой ДПИ Валерий Викторович Корешков.

Лекции по ДПИ начинались поздно вечером. На улице было уже темно. И от этого худграфовский коридор, благодаря фантазии архитектора практически не имеющий окон, становился ещё таинственнее, длиннее и бесконечнее. Быстро пробежав по нему до аудитории, в которой Валерий Викторович читал лекции, я занимал свободное место. Затем задёргивались

тяжёлые тёмно-синие шторы, опускался экран, включался проектор, раздавалось мерное жужжание вентилятора, – Валерий Викторович начинал рассказывать о декоративно-прикладном искусстве. Аудитория слушала как зачарованная, постепенно погружаясь в увлекательный мир стекла, металла, камня, керамики, художественных росписей. В полумраке светился экран, на котором Валерий Викторович показывал слайды с изображением текстиля Прибалтики, керамики Белоруссии, чеканок Кавказа, художественных промыслов Центральной России. Перед нами открывались все секреты декоративно-прикладного искусства и всё очарование народной культуры. Декоративно-прикладное искусство, кустарное творчество, художественные промыслы неразрывно связаны со сказкой, былинной, приданием. А значит, говоря о декоративном и народном искусстве, необходимо самому уметь увлекательно рассказывать. Этим даром мастера-рассказчика и обладал Валерий Викторович. Благодаря его художественному слову я узнал множество фактов, о которых не прочтёшь в книге, о которых может поведать только художник, знающий все тайны мастерства. Слушая его лекции, можно было без особого труда запомнить их содержание. Чёткая и ясная речь, неизменная шутка и обаятельная улыбка сквозь сократовскую бороду, та небольшая часть методического арсенала, составляющего педагогическое мастерство, вела учеников по пути познания. Лекции были всегда увлекательны и пролетали быстро, вследствие, верно, заданного внутреннего темпа-ритма занятия, ёмкому по содержанию и аналитическому изложению материала. Материалу, обильно наполняющему полезной информацией память и формирующему сознание. Когда наступила такая трудная и загадочная первая сессия, меня посетило чувство некоего разочарования, когда я узнал, что устного экзамена по истории ДПИ не будет.

С тех пор, прошло уже более двадцати пяти лет, но я по-прежнему вспоминаю слова моего учителя Валерия Викторовича, и словно студент возвращаюсь в старые стены *Alma mater*, постигая тайны педагогического искусства и уникальные секреты мастера.

Литература

1. *Валикжанина, С.В.* Разработка модели проектирования содержания предметной области «Изобразительное искусство» / С.В. Валикжанина, А.С. Хлебников // В сборнике: Обновление содержания основного общего образования: Теория и практика. Сер. «ФГОС: обновление содержания образования» Москва, 2018. С. 20–27.

2. *Заднепровская, Г.В.* Обновление содержания основного общего образования. Музыка. Изобразительное искусство / Г.В. Заднепровская, Н.Н. Тельшева, И.П. Сусидко, Л.Г. Чуракова, Е.П. Кабкова, А.С. Хлебников, С.В. Валикжанина // Сер. ФГОС: обновление содержания образования. Москва, 2017.

3. *Пензин, И.С.* От наброска к эскизу композиции / И.С. Пензин // Большая конференция МГПУ. Сборник тезисов. В 3 т. Москва, 2023. С. 353–355.

4. *Прищепа, А.А.* Дизайн-образование как формирование мировоззренческой культуры /А.А. Прищепа, Л.А. Буровкина // Искусство и образование. 2023. № 6 (146). С. 173-181.

5. *Рощин, С.П.* Образовательная область искусство: проблемы и перспективы / С.П. Рощин // Монография. Москва, 2023.

6. *Филиппова, Л.С.* К вопросу об обучении студентов основам рисунка с применением технологий компьютерной графики / Л.С. Филиппова, О.В. Михайлова // Современные тенденции творческого образования в сфере искусства и культуры. Сборник статей. Москва, 2023. С. 785–790.

7. *Хлебников, А.С.* Картинки с выставки / А.С. Хлебников // Балет. 2009. Т. 157. № 3. С. 50.

Черемных Г.В.,

кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры декоративного искусства и художественных ремесел,
художественно-графического факультета Института изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московского педагогического государственного университета»,
член-корр. Международной академии наук педагогического образования
(МАНПО)

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ: ПУТИ ТВОРЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

В статье анализируется путь становления и работы кафедры декоративно-прикладного искусства, периоды из ее истории. Раскрывается научный вклад, сделанный доктором педагогических наук, профессором В.В. Коreshkovым за период его работы на факультете. Далее указываются основные тенденции в преподавании декоративно-прикладного искусства, что оказывает существенное влияние на развитие современной художественной педагогики.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, творчество преподавания, развитие современной художественной педагогики.

Cheremnykh G. V.,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor
Departments of Decorative Arts and Crafts, Faculty of Art and Graphics of the
Institute of Fine Arts, Moscow State Pedagogical University, corresponding member.
The International Academy of Sciences of Pedagogical Education (MANPO)

Decorative and Applied Art at the Faculty of Graphic Arts: ways of teaching creativity and the modern period

The article analyzes the way of formation and development of the Department of Decorative and Applied Arts, periods from its history. The article reveals the scientific contribution made by the Doctor of Pedagogical Sciences, Professor V.V. Koreshkov during his work at the faculty. Further, the main trends in the teaching of decorative and applied arts are indicated, which has a significant impact on the development of modern art pedagogy.

Keywords: decorative and applied arts, creative teaching, development of modern art pedagogy.

Преподавание декоративно-прикладного искусства в вузе всегда имеет определенную, глубокую направленность на теоретическое и методологическое осмысление вида искусства, построение практикума и преподавание.

В постижении вида искусства и его изучении всегда ярко проявляется личность художника-педагога. Декоративно-прикладное искусство остается

неотъемлемой частью художественного образования в стране, так как оно является частью материальной культуры, влияет на позиции самоидентификации каждого человека. Педагогически необходимым и обоснованным становится научная позиция каждого преподавателя. Но в большей мере это относится к индивидуально-личностным установкам и творческому преподаванию каждым заведующим кафедрой, ведущими специалистами.

Сегодня, в первой четверти XXI века, проявляются постоянно присутствующие аспекты художественного образования в современной педагогике. И эти аспекты напрямую связаны с преподаванием декоративно-прикладного искусства, которое преподается самым широким образом в высшем образовании, специальном и дополнительном образовании, что обеспечивает изучение основ профессионального искусства и народного декоративно-прикладного искусства.

Художественно-графический факультет Московского педагогического государственного университета был основан в 1941 году. Исторический путь работы факультета и кафедры за 80 лет был проанализирован, осмыслен и обобщен.

На кафедре декоративно-прикладного искусства работал замечательный художник, преподаватель, заведующий кафедрой Валерий Викторович Корешков, что оказало значительное влияние на отношение к искусству преподавания. В связи с освещением этого периода в работе кафедры в настоящей статье излагаются материалы по истории кафедры, судьбах преподавателей и путях сохранения видов искусства в современном художественном образовании, которое является одной из форм общественного сознания. Более того, именно в вузовской педагогике существуют научные исследования, область ведения практикумов в мастерских, что исходит из направлений сохранения технологий искусства.

Итак, исторически обучение основам декоративно-прикладного искусства школьников всегда постоянно входило в программы по общеобразовательному предмету «Изобразительное искусство». В каждом образовательном учреждении проводились занятия по ДПИ в дополнительном образовании. И в настоящее время в современном художественном образовании представлено обучение декоративно-прикладному искусству. Именно поэтому всегда подготовка будущего учительства затрагивала и сферу социальной востребованности в декоративно-прикладном искусстве.

Социокультурные запросы общества заключаются в том, чтобы основы народного декоративно-прикладного искусства широко изучались в общем и дополнительном образовании, а декоративно-прикладная деятельность осваивалась множеством обучающихся еще в школьные годы.

Практика работы кафедры декоративного искусства и художественных ремесел (данное название имеется в настоящее время) показывает, что образовательная стратегия кафедры постоянно была направлена на развитие художественного мышления, привитие студентам основ исторической памяти.

Развитие творческих способностей студентов связано с постижением ими техник и технологий декоративно-прикладного искусства, что осуществляется на практикумах, и это обеспечивает реализацию студентами своих творческих замыслов при работе в учебных мастерских.

В настоящее время на кафедре существуют следующие направления преподавания декоративно-прикладного искусства – «Художественная обработка бумаги», «Художественный металл», «Художественная обработка древесины», «Художественный текстиль», «Художественная керамика», «Художественное проектирование», работа с разными материалами, ремеслами.

На протяжении многих лет на кафедре работали талантливые педагоги, которые отличались постоянным творческим поиском и эстетическим вкусом. Были написаны известные научные труды, защищены кандидатские и докторские диссертации. Методические разработки во многом раскрывали и определяли вектор расширения сферы вузовского образования.

Некоторые материалы из истории кафедры. В статье освещаются основные этапы ее работы. Каждый из заведующих кафедрой оставил свой творческий след в использовании образовательного ресурса декоративно-прикладного искусства.

Первым заведующим кафедрой прикладного искусства был известный советский скульптор, мастер скульптурного портрета Лев Моисеевич Писаревский, который был выдающимся мастером советского искусства. Как преподаватель Лев Моисеевич много занимался со студентами проектированием, искал пути для художественного труда для школьников. Именно так он понимал предназначение декоративно-прикладного искусства для детей. Педагогическая идея об образовании с точки зрения художественного труда возникла на кафедре в те годы.

В 1926–1930 годы Писаревский обучался на скульптурном факультете Московского высшего художественно-технического института по специальности «Художник скульптор и монументалист». Его обучали искусству известные скульпторы – В.И. Мухина, И.С. Ефимов, И.М. Чайков.

В настоящее время ведется преподавание скульптуры на кафедре, при этом сохраняются тенденции влияния советского искусства.

Интересным с педагогической точки зрения представляется тот факт, что обучение скульптуре было усилено образно решенными, бесконечными разработками Л.М. Писаревского. Как художник он постоянно совершенствовал свое преподавание в мастерской.

В.В. Корешков писал о своем учителе Л.М. Писаревском в своих воспоминаниях: «... Это был удивительно доброжелательный и умный, а самое главное – обладающий огромным чувством юмора человек» [9, с. 119].

Одним из важных проявлений в работе кафедры периода социализма было обучение студентов основам оформительского искусства, шрифтовой композиции. Студенты творчески работали на оформительских практиках, а на педпрактиках занимались еще и оформлением в школе. Ими создавалось оформление школьных газет, праздников, общественно-политических событий.

В 1969 году кафедрой прикладного искусства заведовал Сергей Иванович Пономарьков, который был интеллигентным, глубоко образованным человеком. Его научные и творческие интересы были обращены в область художественного конструирования и дизайна.

Многие из студентов, обучавшихся в те годы на кафедре, стали известными специалистами в нашей стране, они работали в различных сферах художественной деятельности и оказали влияние на развитие дизайна.

Виктор Николаевич Гамаюнов являлся интересным человеком, ученым, был кандидатом педагогических наук, доцентом, автором многих образовательных программ, книг, методических разработок. Кафедрой декоративно-прикладного искусства он заведовал непродолжительное время (1974 г.). Свои научные интересы В.Н. Гамаюнов связывал с направлением по художественной обработке бумаги и конструированию из нее. Заметным исследованием стало то, что он разрабатывал идеи по созданию многогранников.

На практикумах студентами разрабатывались макеты, создавались объемно-пространственные модели. Было выполнено в материале множество разработок по теории формообразования многогранников, а также проектировались красивые пространственные объекты.

Борис Васильевич Нешумов, доктор искусствоведения, профессор, выпускник МВХПУ (б. Строгановское), заведовал кафедрой (1974–1985 гг.). Он был фронтовиком, прошедшим войну, талантливым художником, эрудированным человеком, хорошим организатором.

На кафедру ДПИ МПГУ он пришел из Института технической эстетики (ВНИИТЭ), где заведовал отделом интерьерера. Значительным вкладом явилось то, что он внес практику художественного проектирования в систему художественного-графического преподавания, что имеет место и сегодня.

В этот период на кафедре работали известные преподаватели, которые создали впервые учебную литературу по практикуму в учебных мастерских, проектированию для педвузов, художественно-графических факультетов. Все это дало основание для введения новых учебных дисциплин – «Основы художественного проектирования», «Основы школьного декоративно-оформительского искусства», спецкурсы – «Бумажная пластика», «Цветоведение». Данные дисциплины присутствуют в содержании современных основных образовательных программ.

Б.В. Нешумовым была активизирована вся научная работа на кафедре. Аспирантурой в те годы было охвачено большое количество сотрудников, много аспирантов и соискателей.

В дальнейшем (с 1987 г. – 1994 г.) кафедрой декоративно-прикладного искусства руководил кандидат педагогических наук, доктор педагогических наук Валерий Викторович Корешков. Он отличался высоким профессионализмом, организаторскими способностями, имел большой опыт работы в художественной педагогике.

На базе кафедры, непосредственно в помещениях учебных мастерских, проводились занятия с детьми в МДАНХТ (Московская детская академия народного художественного творчества). Программы для занятий были

составлены преподавателями кафедры. Это явилось в определенном смысле значительным инновационным направлением.

Занятия искусством интересовали многих детей, это дало большой резонанс в расширении количества абитуриентов при поступлении на художественно-графический факультет. в дальнейшем многие из них становились учителями. В это время на кафедре существовала атмосфера доброжелательности, внимания к каждому преподавателю.

В научной работе кафедры в течение многих лет закладывались новые педагогические идеи, расширялись позиции по развитию декоративно-прикладных способностей студентов, проектированию ими предметов и среды.

Большим вкладом в организацию обучения на факультете стало, созданное В.В. Корешковым направление по совершенствованию практикума. Было расширено направление по работе с разными художественными материалами, что соответствовало мировым тенденциям художественного образования.

С 1997 по 2007 гг. кафедру возглавил кандидат педагогических наук, доцент Петр Григорьевич Демчев. Он был хорошим художником декоративно-прикладного искусства, живописцем, обладал широкими профессиональными знаниями, точной оценкой художественных явлений.

В своей работе П.Г. Демчев стремился сохранить лучшие традиции, сложившиеся на кафедре. В это время была открыта вторая специальность – «Художник декоративно-прикладного искусства (художественная керамика)». Коллективом преподавателей было разработано много оригинальных учебных программ, на высоком уровне выполнялись дипломные работы. Успешно защищались кандидатские и докторские диссертации.

С 2007–2010 гг. кафедрой заведовал Александр Анатольевич Ковалев, доктор педагогических наук, профессор. Это было новое время в художественной педагогике, проявились новые эстетические запросы. В учебных мастерских вводились новые по исполнению, разнообразные по технике создания работы в части декоративно-оформительского искусства. А.А. Ковалев руководил дипломными работами по оформлению интерьеров в технике мозаичных панно.

Далее заведование кафедрой было поручено кандидату педагогических наук, доценту Галине Валерьевне Черемных (2010 г. – 2015 г.), сразу после того, как она исполняла обязанности декана художественно-графического факультета.

В университете было открыто новое направление – «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». После окончания обучающимися данного бакалавриата, была открыта магистратура «Преподавание декоративно-прикладного искусства» (очное обучение).

Подготовка бакалавров по этому направлению на кафедре все еще продолжается. Г.В. Черемных много издается, преподает на кафедре разные учебные дисциплины. Дипломные работы по «Бумагопластике», выполненные под ее руководством, а также ВКР были опубликованы.

Александр Анатольевич Ворохоб (с 2015 г. по настоящее время), кандидат педагогических наук, скульптор, член творческих союзов, участник

множества выставок в настоящее время заведует кафедрой. Им постоянно продолжается работа по совершенствованию Выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ и магистерских диссертаций). Открыто направление по обучению китайских студентов. Расширено содержание направлений по практикуму для декоративно-прикладного искусства. Вводится традиция по проведению выставок на кафедре по тематике работы учебных мастерских.

В 2019 году кафедра была переименована и называется «Декоративного искусства и художественных ремесел». Заметно обновился профессорско-преподавательский состав кафедры.

Нужно подчеркнуть, что история кафедры показывает, что этапы ее развития, множество направлений этого вида искусства, проводимые практикумы талантливыми преподавателями всегда вызывали большой интерес у студентов. Именно направление по декоративно-прикладному искусству во многом положительно сказалось на целостной подготовке учителей изобразительного искусства и педагогов дополнительного образования.

Литература

1. *Ворохов, А.А.* Роль скульптурных материалов в процессе формирования личности художника / А.А. Ворохов // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Сборник статей. Выпуск IV. МПГУ. Художественно-графический факультет. - М., «Прометей», 2000. - с. 375-382.

2. Декоративно-прикладное искусство в педагогическом университете. Художественно-педагогическое мастерство. Межвузовский сборник научно-методических трудов. – М.: МПГУ «Прометей», 2006.

3. Декоративное искусство в школе / Под ред. Б.В. Нешумов. – М., «Просвещение», 1980.

4. *Демчев, П.Г.* Художественно-ценностные ориентиры подготовки учителей изобразительного искусства по основам декоративно-прикладного искусства / П.Г. Демчев // Художественно-педагогическое образование. История, современное состояние, перспективы развития. Материалы всероссийской научно-практической конференции. 60 лет ХГФ МПГУ. – М., 2002. – с. 124-26.

5. *Демчев, П.Г., Черемных Г.В.* Художественное оформление в школе: Учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. «Изобразительное искусство» / П.Г. Демчев, Г.В. Черемных. – М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 2004.

6. *Демчев, П.Г., Черемных, Г.В.* Педагогические традиции развития творческих способностей у студентов средствами декоративно-прикладного искусства / П.Г. Демчев, Г.В. Черемных // Научные труды Московского педагогического государственного университета Психолого-педагогические науки. Сборник статей. – М., Издательство «Прометей», МПГУ, 2007. – с. 276-280.

7. *Демчев, П.Г.* Кафедра декоративно-прикладного искусства / П.Г. Демчев // Научные труды. Тезисы докладов. ХГФ. 70 лет. МПГУ. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – с. 102-106.

8. Демчев, П.Г. Стимулирование творческого поиска студентов ХГФ на занятиях по бумажной пластике / П.Г. Демчев // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – М.: Прометей, 1998. – с. 371-372.

9. Корешков, В.В. Кафедра декоративного искусства Декоративное искусство – радость творчества / В.В. Корешков // Художественно-графический факультет. 50 лет. (1941–1991). Юбилейный сборник. – М, Издательство «Прометей», МПГУ им. В.И. Ленина, 1992. – с. 119-122.

10. Корешков, В.В. Интерьерная среда школы и личность учащегося: Учеб. пособие для студ. худож.-граф. фак. / В.В. Корешков. – М.: Изд-во «Прометей», МПГУ им. В.И. Ленина, 1984. – 75 с., ил.

11. Практическое цветоведение. Методические указания по курсам: Основы художественного проектирования, Декоративно-прикладное искусство, Практикум в учебных мастерских: для студентов художественно-графического факультета. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. – 96 с., ил. Методические указания подготовлены доцентом кафедры декоративно-прикладного искусства Т.И. Наливиной.

12. Художественное проектирование / Под ред. Б.В. Нешумова и Е.Л. Щедрина. – М., «Просвещение», 1979.

13. Черемных, Г.В. Художественное оформление в школе (практическая оформительская работа): Учебное пособие для вузов / Г.В. Черемных. – М.: «Прометей», МПГУ, 2005. – 52 с.

14. Черемных, Г.В. Вступительная статья от составителей / Г.В. Черемных // Материалы конференции «Современное художественное образование: путь к успеху. Материалы конференции. Сборник научных трудов – М.: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 2020. – с. 3-7.

ЧАСТЬ II. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УНИКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Власова В.А.,

магистрант

ФГБОУ ВО

«Московский педагогический государственный университет»

Институт изящных искусств

художественно-графический факультет

Карсо Е.И.,

Магистрант

ФГБОУ ВО

«Московский педагогический государственный университет»

Институт изящных искусств

художественно-графический факультет

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В статье рассматривается педагогическое значение интеграции инновационных технологий в образовательный процесс в контексте среднего профессионального художественного образования. Цифровые технологии создают уникальную образовательную среду, которая помогает решить учебно-познавательные и методические задачи. Эти инновации содействуют появлению интерактивного и разнообразного обучения в сфере художественного образования, открывая дверь в новые перспективы для творческого развития студентов. Комплексно изучается роль и важность процесса интеграции инновационных технологий в среднее профессиональное художественное образование, а также определяется их вклад в развитие навыков студентов, отвечающих требованиям современной образовательной среды.

Ключевые слова: инновационная педагогика, интеграция инновационных технологий, влияние инновационных технологий, среднее профессиональное художественное образование, образовательная среда, развитие творческих навыков.

Vlasova V.A.,

Master's Degree student,

The code and the direction of training: 44.04.01 Pedagogical education

«Innovative technologies in art education», Faculty of Art and Graphics,
Institute of Fine Arts Moscow Pedagogical State University

Karso E.I.,

Master's Degree student,

The code and the direction of training:

44.04.01 Pedagogical education

«Innovative technologies in art education»,

Faculty of Art and Graphics, Institute of Fine Arts

Moscow Pedagogical State University

INTEGRATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO MODERN SECONDARY PROFESSIONAL ART EDUCATION

The article discusses the pedagogical importance of integrating innovative technologies into the educational process in the context of secondary professional art education. Digital technologies create a unique educational environment that helps to solve educational, cognitive and methodological problems. These innovations help the emergence of interactive and diverse learning in the field of art education, opening the door to new perspectives for the creative development of students. The role and importance of the process of integrating innovative technologies into secondary professional art education is analyzed. The contribution of innovative technologies to the development of students' skills is determined.

Keywords: innovative pedagogy, integration of innovative technologies, the impact of innovative technologies, secondary professional art education, educational environment, development of creative skills.

Введение.

Современное Российское художественное образование ежедневно сталкивается с быстро меняющейся действительностью и вынужденно перестраиваться в соответствии с требованиями общества. Тенденции образования таковы, что необходимо постоянное обновление и применение новых технологий и методик обучения. Особо прочную позицию в этом вопросе заняли инновационные технологии. Их развитие привело к внедрению в нашу повседневную жизнь инновационных технологий, начиная с персонального компьютера и смартфона, заканчивая виртуальной и дополненной реальностью.

Цифровые технологии пронизывают все сферы визуального искусства. Использование цифровых технологий предоставляет огромные возможности для творчества и обучения в сфере художественного образования. Технологии визуализации с применением компьютерных программ и цифровых инструментов способствуют не только улучшению качества искусства, но и делают обучение доступным и увлекательным.

Сегодня среднее профессиональное художественное образование представлено такими учебными заведениями, как художественные училища, колледжи, техникумы. Оно включает в себя различные направления и

специализации. Помимо традиционных методик обучения, важным аспектом современного художественного образования является применение современных инновационных технологий в обучении студентов, таких как виртуальная и расширенная реальность, цифровая графика и дизайн, мультимедийные программы и приложения.

Актуальность. Внедрение инновационных технологий в среднем профессиональном художественном образовании становится ключевым фактором, позволяющим развить творческие способности студентов. Цифровые технологии создают уникальную образовательную среду, которая помогает решить учебно-познавательные и методические задачи. Эти инновации содействуют появлению интерактивного и разнообразного обучения в сфере художественного образования, отворяя дверь в новые перспективы для творческого роста студентов.

Исследование в этой области особенно актуально, потому что оно способствует развитию среднего профессионального художественного образования, обеспечивая его соответствие современным требованиям и тенденциям.

Цель исследования. Комплексно изучить роль и важность процесса интеграции инновационных технологий в среднее профессиональное художественное образование. Задачи исследования предполагают анализ влияния процесса использования инновационных технологий, определение их вклада в развитие навыков студентов, отвечающих критериям современной образовательной среды.

Проблема исследования.

Изучить процесс и правильность внедрения технологий с целью функционального использования в системе среднего профессионального художественного образования.

Новизна исследования. Глобальное обновление технологий и адаптация этого обновления в систему образования.

Хочется заострить внимание на самых последних обновлениях и интеграции этих обновлений в образование. За последние десять лет технологии совершили невероятную цифровую революцию. Методы адаптации, которые использовались в системе образования ранее, устарели, нужно находить новые механизмы, ведь мы имеем дело с активным внедрением искусственного интеллекта и нейросети. Задачи в адаптации данных технологий имеют первостепенное значение, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы цифровые технологии были вписаны в учебный процесс и приносили пользу в рамках системы образования и педагогики.

Методология.

Проведен анализ исследований и публикаций в области использования инновационных технологий в среднем профессиональном художественном образовании. Изучен процесс интеграции инновационных средств в учебные практики, выявлены преимущества и проблемы данного процесса. Проведены

занятия с группой студентов, включающие использование цифровых и медиа технологий в процессе творческой деятельности.

Изложение основного материала.

В исследовании представлен материал интеграции современных инновационных технологий при обучении в средних профессиональных учебных заведениях. В статье имеется описание методики по использованию современных информационных технологий в учебном процессе.

Задача педагога состоит не только в том, чтобы научить студентов рисовать, чертить или пользоваться компьютерными программами. Задача гораздо сложнее – сформировать у них умение творить прекрасное в своей повседневной деятельности, повседневном труде, повседневных человеческих отношениях и главное – в современной реальности, наполненной инновационными технологиями. В средних профессиональных учебных заведениях появляются интерактивные экраны, стенды, планшеты, на которых транслируется информация, необходимая для обучения. Новые технологии в художественном образовании позволяют рассматривать во всех подробностях художественные проекты на больших экранах, благодаря кинопроекторам с высоким разрешением и многоканальной мультипликационной графике.

Представим, что преподаватель объясняет тему линейной перспективы, одна из самых сложных и необходимых тем в образовательном искусстве. На первых этапах объяснения этой темы студенты испытывают большие трудности, не понимают, что такое перспектива, считают, что она существует в придуманной реальности, которой нет в настоящей жизни.

«Может быть, в каком-то ином измерении, придуманном виртуальном пространстве, то и возможно, но только не в нашем мире» [1, с. 45].

Сегодня, используя компьютерные программы, мы можем наглядно увидеть, как может выглядеть предмет с перспективой и без нее. Активное применение 3D-моделирования по рисункам и эскизам очень нравится студентам, так как обучающиеся, которые приходят получать среднее профессиональное образование, с детства росли в среде, где активно использовались эти технологии. Данное поколение познакомилось с интерактивными досками, планшетами еще в школе, и поэтому студенты хорошо работают, применяя последние новшества в сфере технологий. Учащиеся привыкли к такой системе подачи информации, что делает процесс обучения легче для преподавателя.

«Компьютер должен дополнять навыки работы карандашом, кистью и рейсфедером. С помощью компьютерных программ, например, учитель имеет возможность наглядно и доступно объяснить многие непонятные моменты» [2, с. 7].

Главное, что нужно учитывать при работе с технологиями – чувство меры. Грамотно используя технологии, для реализации поставленных задач, необходимо не забывать, что человеческий труд – рисунок от руки, например, всегда остается конкретным преимуществом специалиста, а использование специального редактора для коррекции данного рисунка может служить прекрасным дополнением, но не сможет полностью заменить ручной труд.

«Таким образом, взаимно дополняя друг друга, проверенные традиционные и новые компьютерные методы обучения смогут совместно, не конфликтуя, решать задачу подготовки профессиональных специалистов – учителей изобразительного искусства и дизайнеров» [3, с. 148].

Важная задача образовательной системы – провести интеграцию информационных технологий в общеобразовательный учебный процесс (межпредметная интеграция и индивидуализация образования), но не делать полную ставку на преобладание этих технологий.

К примеру, мы все знаем, что в арсенале художника по костюмам теперь есть 3D программы, которые можно использовать для реализации своих идей, но, несмотря на это люди до сих пор используют ручные эскизы, а заказчики коллекций восхищаются ручными рисунками и тому, как ложится мазок.

Как сказал гениальный Дэвид Огилви «технологии могут становиться более изощренными, но они не в состоянии заменить идеи, которые могут продуцироваться только человеческим сознанием».

Литература

1. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства, учебное пособие для среднего профессионального образования; под научной редакцией В.В. Корешкова / В.М. Дубровин. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2023. – 360 с.

2. *Хворостов, А.С.* Декоративно-прикладное искусство: художественные работы по дереву, учебник для среднего профессионального образования / А.С. Хворостов, Д.А. Хворостов – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 248 с.

3. *Хворостов, А.С.* Маркетри и инкрустация (искусство и технология), учебное пособие / А.С. Хворостов, Д.А. Хворостов. – М.: Форум, 2024. – 223 с.

Галкина М.В.,
профессор кафедры дизайна и народных ремесел ГУП,
почетный академик РАХ

FACE-TO-FACE ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В данной статье рассматривается проблематика обучения дизайнеров в очном формате в условиях формирования новой цифровой модели образования. Авторы выявляют особенности подготовки бакалавров дизайна в вузе, где очное обучение более не является основной формой образовательного процесса.

Ключевые слова: Цифровизация, дизайн, современное образование, бакалавр, изобразительное искусство.

Galkina M.V.,
Professor of the Department of Design and Folk Crafts of the
State Unitary Enterprise,
Honorary Academician of the Russian Academy of Sciences

FACE-TO-FACE LEARNING IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES

This article discusses the problems of teaching designers in full-time format in the context of the formation of a new digital model of education. The authors identify the features of Bachelor of design training at a university where full-time education is no longer the main form of the educational process.

Keywords: Digitalization, design, modern education, bachelor's degree, fine arts.

Введение.

В 2006 году в свете глобальной цифровизации образовательных процессов появилось одно из первых изданий, посвященных «смешанному образованию» – Blended Learning – «The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs» авторов Curtis J. Bonk и Charles R. Graham [4]. В нем авторы предложили считать очное (face-to-face) обучение не основным способом передачи знаний, а частью «смешанного образования» – Blended Learning. Таким образом, сложившаяся за столетия истории теория и практика обучения начала претерпевать значительные изменения, основным из которых стало активное внедрение в учебные программы курсов дизайна информационных технологий в виде части учебно-образовательного процесса. Заочное образование во многих странах мира также имеет значительный исторический аспект. «История появления дистанционного образования начинается с 1700-х годов. В 1728 году Калеб Филипс (США) подал в бостонскую газету объявление о наборе студентов для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена писем. Это

послужило началом образования на расстоянии» [2, с. 199]. В современном мире смешанное обучение во многих параметрах сходно с теми образовательными системами, которые позволяют студентам реализовывать свои потребности в формировании профессиональных компетенций путем ограниченного присутствия непосредственно в образовательных учреждениях – massive open online courses (MOOC).

Face-to-face обучение в условиях пандемии CoronaVirus Disease 2019 было фактически отменено в значительной части мировых образовательных систем, что привело к взрывной экспансии электронных образовательных ресурсов и формированию глобальной системы цифрового обучения и всех аспектов, связанных с организацией, производством и наполнением он-лайн обучающих платформ. Фактически, мы можем констатировать, что за период 2019–2021 года российское дистанционное цифровое образование развилось значительно больше, чем за период с 2008 года, когда в Российской Федерации начало формироваться цифровое образовательное пространство [1]. В то же время, практика классического и академического образования показывает, что многие специальности и специализации высшего профессионального образования требуют face-to-face обучения как базового (например, медицина, энергетика, промышленность). Цифровизация образовательных учебных программ в дизайне позволила оптимизировать визуальную сторону учебных процессов – выполнение лабораторных и самостоятельных работ, подготовка презентация и отчетных документов, работа в сфере графического и средового дизайна с использованием компьютерных технологий и ресурсов. Отдельные направления обучения дизайнеров – дизайн одежды, обуви, интерьера и др., по-прежнему невозможно представить себе без практической непосредственной работы с преподавателями, консультантами и мастерами производств. Программы производственных практик – по приобретению профессиональных навыков и формированию профессиональных компетенций для отдельных направлений дизайна позволяют организовать часть учебного процесса как часть производственного – то есть предоставить студентам возможность непосредственно поучаствовать в линейке производственных этапов и увидеть динамику развития проекта от теоретических выкладок до практической реализации. Цифровизация образования в дизайне позволяет отделить теоретически-визуальную часть от практически-реализуемой. С точки зрения графического дизайнера, обучение face-to-face не является обязательным, так как любые консультативные решения могут быть приняты в ходе онлайн конференции по результатам презентации. Дизайн костюма содержит определенные теоретические и технологические аспекты обучения, которые акцентирую совместную работу преподавателя и студента – построение конструкции изделия, раскрой материала, посадка на фигуру и др. Современная модель образования предполагает смещение лекционных занятий в цифровое пространство, с формированием новой образовательной парадигмы – разделение обучения на цифровую (дистанционную) составляющую и практическую. Таким образом, мы отмечаем, что активное развитие цифровых образовательных ресурсов неизбежно приведет к переформатированию не только

образовательных процессов, но и сути образовательных учреждений, где практическая часть обучения (на базе учреждения или производственной структуры) сохранится в формате face-to-face, а теоретическая сформирует новый тип преподавателя – онлайн лектор.

Заключение.

Опыт дистанционного и цифрового обучения дизайну показывает, что значительное число студентов, активно использующих в повседневной жизни и обучении информационные ресурсы и технологии, позитивно относятся к возможностям онлайн образования. «В настоящее время педагоги находятся на переходном этапе от традиционного к смешанному обучению, пробуя новые модели, методы и технологии» [3, с. 43]. Преподаватели, ведущие теоретические курсы, также получили возможность формировать в электронных образовательных системах курсы, не привязанные к объему учебных часов и не ограниченные форматом лекционных занятий. Преподаватели практических дисциплин, напротив, приобрели дополнительную нагрузку в виде дублирования практической части занятий теоретическими материалами – видео-лекциями, отчетами и заданиями. Тем не менее, обучение дизайну в формате face-to-face сохранится, приобретя более активную практико-ориентированную форму, с включением в образовательные процессы новых форм преподавания учебных и практических дисциплин.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919>. Электронный ресурс, дата обращения 28.11.2021.
2. *Петькова, Ю.Р.* Педагогические науки. История развития дистанционного образования. Положительные и отрицательные стороны МООС / Ю.Р. Петькова // *Успехи современного естествознания* №3, 2015. С.199-204.
3. *Третьякова, М.Ф.* Обзор моделей смешанного обучения: Теоретический и прикладной аспекты / М.Ф. Третьякова, К.В. Боровикова // *Амурский научный вестник*. 2021. №3. С. 36-44.
4. The handbook of blended learning: Global Perspectives, Local Designs. Curtis J. Bonk (ed.) and Charles R. Graham (ed.), Jay Cross (Foreword), Micheal G. Moore (Foreword). ISBN: 978-0-7879-7758-0. Publisher: John Wiley & Sons, Inc. Pfeiffer. Pages: 624. 2006.

Глушук Д.П.,
старший преподаватель кафедры
декоративно-прикладного искусства и технической графики
художественно-графического факультета
УО «Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РАМКАХ КОМПЬЮТЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Развитие широкого спектра умений и навыков у обучаемых на основе сочетания традиционных и передовых технологий является одним из направлений современного художественного образования. Актуальность исследований в данной области определяется тем, что постоянное совершенствование технологий искусственного интеллекта и внедрение их во многие сферы жизни и деятельности человека предоставляет большие возможности для использования в процессе обучения студентов компьютерной графике. Целью исследования является рассмотреть основные направления практического использования искусственных нейронных сетей в рамках компьютерно-графической подготовки студентов художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова. Потенциал использования в сфере художественно-педагогического образования прослеживается, если рассмотреть нейросети в аспекте цифрового средства обучения. Грамотное владение письменной речью, умение формулировать и визуализировать мысли являются очень важными как для будущего педагога, так и для художника, поэтому в процессе работы над проектами, использующими нейросети, большое внимание уделяется уровню владения текстовым описанием изображения, пониманию взаимозависимости ключевых слов и другим вопросам.

Ключевые слова: компьютерная графика, искусственный интеллект, художественно-педагогическое образование, нейронные сети, цифровая живопись, портрет.

Glushchuk D.P.,
Senior lecturer
Department of Decorative and Applied Arts and Technical Graphics
of the Faculty of Art and Graphics
Educational establishment «Vitebsk State University
named after P.M. Masherov»

THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN THE PROCESS OF COMPUTER-GRAPHICS TRAINING OF STUDENTS OF ART AND GRAPHICS FACULTY

The development of a wide range of students` skills and abilities based on a combination of traditional and advanced technologies is one of the directions of

modern art education. The relevance of research in this area is determined by the fact that the constant improvement of artificial intelligence technologies and their implementation in many spheres of human life and activity provides great opportunities for use in the process of teaching computer graphics to students. The purpose of the study is to consider the main directions of practical use of artificial neural network in the field of computer and graphic training of students of the Faculty of Art and Graphics of VSU named after P.M. Masherov. The potential for use in the field of art and pedagogical education can be traced if we consider neural networks in the aspect of a digital means of learning. Competent command of written speech, the ability to formulate and visualize thoughts are very important for both a future teacher and an artist, therefore, in the process of working on projects using neural networks, much attention is paid to the level of mastery of the text description of the image, understanding the interdependence of keywords and other issues.

Keywords: computer graphics, artificial intelligence, art and pedagogical education, neural networks, digital painting, portrait

Одним из направлений современного художественного образования является развитие широкого спектра умений и навыков у обучаемых на основе сочетания традиционных и передовых технологий. При этом постоянное совершенствование технических и программных средств компьютерной графики приводит к возникновению новых возможностей для развития творческих способностей студентов. Большой потенциал использования в образовательном процессе высшего учебного заведения имеет искусственный интеллект. Актуальность исследований в данной области определяется тем, что постоянное совершенствование технологий искусственного интеллекта и внедрение их во многие сферы жизни и деятельности человека предоставляет большие возможности для использования в процессе обучения студентов компьютерной графике.

Целью нашего исследования является рассмотреть основные направления практического использования искусственных нейронных сетей в рамках компьютерно-графической подготовки студентов художественно-графического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

Термин «искусственный интеллект» (англ. artificial intelligence) был введен в 1956 году американским информатиком Джоном Маккарти. При этом интенсификация разработок, использующих алгоритм искусственного интеллекта, наблюдается в конце XX – начале XXI века. Развитие данных технологий в наше время осуществляется весьма быстрыми темпами, привлекая при этом значительное внимание и инвестиции со стороны государственного и частного секторов. Искусственный интеллект изучает множество ученых по всему миру и, конечно же, в нашей стране. Целый ряд российских авторов отмечает значительный потенциал использования искусственного интеллекта в сфере образования. При этом некоторые исследователи утверждают, что вместе с широким освоением данных передовых технологий, может существенно пострадать творческая составляющая художественного образования. Например, С.И. Сухонос в процессе рассмотрения технологии творения в аспектах теории

и практики, утверждает, что творческая деятельность в настоящее время постепенно начинает уступать искусственному интеллекту. По мнению И.Г. Ковановой, природу интеллекта ученые изучили более глубоко, чем творчество человека на современном этапе. Она также подчеркивает, что при рассмотрении искусственного интеллекта в плоскости художественного образования, важным компонентом данных технологий является т. н. «машинное творчество» [1].

Рассматриваемые нами исследователи определяют, что весьма значимым для сферы образования технологическим решением является компьютерное зрение (англ. computer vision), представляющее собой уникальную технологию, обладающую педагогическим потенциалом [3]. Само по себе понятие «компьютерное зрение» далеко не новое и вместе с цифровой обработкой изображений и машинной графикой входит в «классическую триаду» компьютерной графики. Однако на современном этапе оно обретает новое значение, связанное уже с анализом изображений и видео на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Именно способности компьютерных систем «видеть», получать, создавать и обрабатывать изображения представляют интерес в плоскости художественно-педагогического образования.

Весьма благоприятной средой для использования технологий искусственного интеллекта является компьютерная графика. Многие компании-разработчики программного обеспечения для работы с векторной и растровой графикой уже внедрили в свои продукты инструментарий, основанный на работе искусственного интеллекта. Для примера может быть приведен широко известный редактор растровой графики Photoshop американской компании Adobe. Стоит отметить, что если в английском языке широко используется формулировка Generative AI (русс. Генеративный искусственный интеллект), то в русском языке для описания подобных систем чаще всего встречается понятие «искусственные нейронные сети» (англ. artificial neural networks). Они представляют собой математическую модель, работающую по принципу организации и функционирования нейронов мозга человека. Стоит отметить, что в рамках данной работы, нами будут рассматриваться искусственные нейросети, направлением которых является графическая информация, т. е. создание и обработка изображений.

Потенциал использования в сфере художественно-педагогического образования прослеживается, если рассмотреть нейросети в аспекте цифрового средства обучения. Многие из них позволяют не только создавать (генерировать) изображения по текстовому запросу, но также обрабатывать уже имеющиеся, задавать степень стилизации, создавать эффект трехмерности изображения, имитировать манеру какого-либо известного художника и др. Особый интерес это представляет для студентов художественно-графического факультета, будущих педагогов-художников.

Студенты 3 курса специальности «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» обучаясь на художественно-графическом факультете Витебского государственного университета имени П.М. Машерова традиционно изучают дисциплину «Компьютерная графика». Согласно учебной программе, в рамках данного курса осуществляется

подготовка к работе в графических редакторах векторной и растровой графики, а также в системах автоматизированного проектирования (САПР). Освоение принципов растровой графики выполняется на примере редактора Photoshop. Одним из учебных заданий является рисование студентами автопортретов с помощью графического планшета. Цифровой рисунок выполняется с чистого листа, ориентируясь на линейные построения и исходные фотографии (т.н. референсы). При выполнении данного задания нами было предложено создать или обработать автопортрет средствами популярных в настоящее время нейросетей. Таким образом каждый студент стал участником проекта под названием «Цифра». Его суть заключается в изучении не только компьютерных средств, используемых при выполнении работ в области цифрового искусства вручную, но также средств генерации и обработки изображений с использованием технологий искусственного интеллекта (рис. 1).

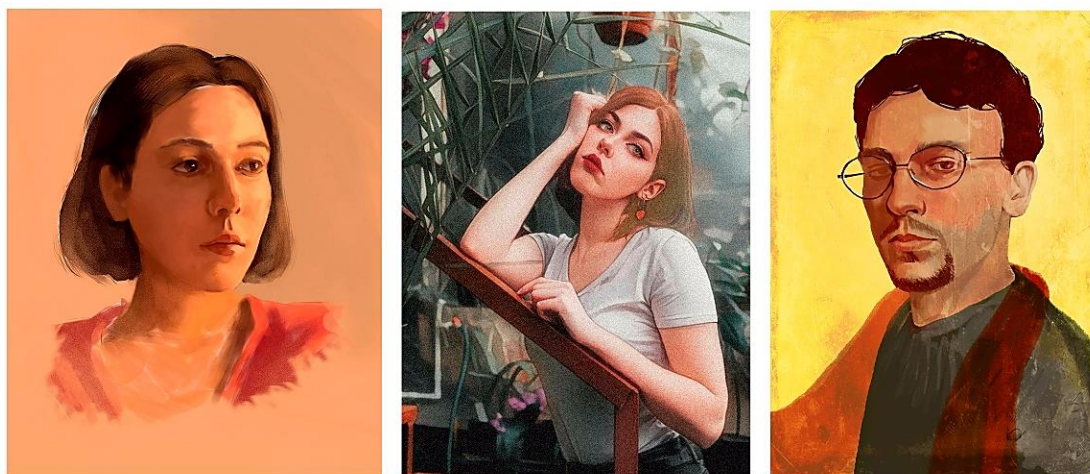

Рис. 1 – Примеры работ, выполненных в рамках учебной дисциплины

Особое внимание в процессе работы над данным проектом отводилось уровню владения текстовым описанием изображения, его характеристикам и другим данным, ведь грамотное владение письменной речью, умение формулировать и визуализировать мысли являются очень важными как для будущего педагога, так и для художника. Получившиеся учебные и творческие работы были оформлены и представлены на выставке «Цифра» весной 2023 года на художественно-графическом факультете [4]. Для генерации использовались нейросети, которые имеют большой потенциал использования в творческой деятельности студентов. Примерами могут служить Midjourney, Dream by Wombo, Stable Diffusion, Starryai и другие.

Интересным представляется использование искусственных нейросетей при проведении исследовательской работы. Так, например, сгенерированные изображения нашли применение в дипломной работе, выполненной под нашим руководством. Направлением работы выпускницы 2023 года Марии Кузьменковой было создание женских образов в национальных костюмах разных стран. В качестве моделей для выполнения портретов средствами компьютерной графики нами были взяты реальные студентки, которые

обучаются в нашем университете. Это представительницы Туркменистана, Китая, Монголии, Конго и Беларуси. Для рассмотрения характерных черт национального костюма, передачи материальности элементов, цветового решения и других особенностей, нами были сгенерированы изображения в нескольких нейросетях [2]. В процессе выполнения цифровых рисунков с каждой из студенток проводились беседы для корректировки и согласования правильности передачи каждой детали костюма. Практической частью работы является выполненная вручную на графическом планшете серия из пяти портретов. Все работы выполнены в технике цифровой живописи.

Заслуживает внимания использование нейросетей в разработке изображений объемных изделий для последующей реализации в материале. Так, студентка 4 курса специальности «Изобразительное искусство и компьютерная графика» Анастасия Даргель в процессе работы над проектом декоративного украшения использовала нейросеть Midjourney. В рамках курсовой работы, выполненной под руководством доцента кафедры ДПИ и технической графики Г.А. Бобрович, изделие было изготовлено в материале.

При генерации изображений человека многие нейросети «показывают» свое несовершенство. Примерами здесь могут служить получающиеся изображения людей с деформированными частями лица или наличие лишних пальцев на руках. При создании изображений объектов также имеется сложность в передаче формы, задуманной пользователем и ряд других проблем.

Таким образом, как показывают результаты проведенного нами исследования, искусственные нейросети постоянно совершенствуются разработчиками. Представляя собой передовые технологии современности, они не только способны создавать изображения по текстовому запросу, но также обрабатывать уже имеющиеся, задавать степень стилизации, создавать эффект трехмерности изображения, имитировать манеру какого-либо известного художника, в связи с чем имеют огромный потенциал использования в художественно-педагогическом образовании. При этом мы твердо уверены, что несмотря на очевидные положительные качества, генерированию изображений средствами нейросетей должно обязательно предшествовать изучение курсов, «вооружающих» студентов академическими знаниями и умениями их применять.

Литература

1. *Кованова, И.Г.* Формирование изобразительного языка пространственно-пластических искусств художника-педагога: монография / И.Г. Кованова, В.И. Денисенко. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2018. – 233 с.

2. *Кузьменкова, М.В.* К вопросу использования искусственных нейронных сетей в создании портретных образов / М.В. Кузьменкова; науч. рук. Д.П. Глушук // Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы XI Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 21 апреля 2023 года: в 2 т. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2023.

– Т. 2. – С. 366–368. – Режим доступа: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/38665>.

– Дата обращения: 28.01.2024.

3. *Максименко, А.Е.* Применение искусственного интеллекта в профессиональной деятельности художника-педагога / А.Е. Максименко, М.С. Михальченко, А.А. Хрулева // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-professionalnoy-deyatelnosti-hudozhnika-pedagoga/viewer>. – Дата обращения: 15.01.2024.

4. Презентация проекта «Цифра» на ХГФ // Витебский государственный университет имени П.М. Машерова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vsu.by/component/content/article.html?id=8546:prezentatsiya-proekta-tsifra-na-khgf>. – Дата обращения: 02.02.2024.

Даргель Т.М.,
магистрант

научный руководитель:
Беженарь Ю.П.,

кандидат педагогических наук, доцент,
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

**БЛОГ «ИЗУЧАЕМ ЧЕРЧЕНИЕ ВМЕСТЕ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЧЕРЧЕНИЕ»**

В статье раскрывается понятие блога, приводятся его дидактические и методологические свойства, рассматриваются вопросы применения блога «Изучаем черчение вместе» в образовательном процессе, представлено содержание каждого раздела блога и даны рекомендации по применению материала на разных этапах учебного занятия и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: блог, технология, черчение, образовательный ресурс, учебный процесс, информация.

Darhel T.M.,
Master's student

Scientific adviser:
Bezhenar J.P.,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
EI «Vitebsk State University named after P.M. Masherov»

**BLOG «LET'S STUDYING DRAWING TOGETHER» AS AN EFFECTIVE
MEANS OF PRESENTING INFORMATION IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE SUBJECT «DRAWING»**

The article reveals the concept of a blog, provides its didactic and methodological properties, discusses the use of the blog «Learning Drawing Together» in the educational process, presents the content of each section of the blog and gives recommendations on the use of the material at different stages of the lesson and in extracurricular activities.

Keywords: Blog, technology, drawing, educational resource, educational process, information.

В эпоху трансформации образования информационные технологии стремительно меняют наше будущее и предъявляют высокие требования к образованию. Ещё несколько лет назад невозможно было себе представить существование Единого информационно-образовательного ресурса в Беларуси, а сегодня он работает уже второй год. Задача данного ресурса – оказать помощь

обучающимся в изучении учебного материала по учебным предметам. Ресурсом можно воспользоваться также для совершенствования знаний и умений по отдельным темам [4].

На сегодняшний день технологии Web 2.0, особенно блоги, применяются в образовательной среде для более эффективного процесса получения знаний, и делают обучение интерактивным и более увлекательным. Однако, продуктивность блогинга как педагогической технологии в обучении учебного предмета «Черчение» всё ещё недостаточно изучена, вследствие малого количества созданных блогов по черчению (Ларионова И.Ю., Маркарова М.Б., Прыгунов Н.Н.), и небольшого наличие блогов, где черчение выступает как часть общей темы, например «Черчение с трудом» (Дубина И.В.), «ИЗО и черчение» (Захаров В.Я.), «Черчение и информатика» (Лысуха О.В., Солдатова В.В.). Число исследований по данной тематике постоянно растёт, это доказывает, что область изучения является достаточно новой и недостаточно изучена в контексте ее образовательных возможностей. Хотя представляется, что применение блог-технологии в образовательном процессе обладает мощным дидактическим и методическим потенциалом. Тому примером может послужить активное использование в учебном процессе (более 5 лет) в государственном учреждении образования «Гимназия № 4 г. Витебска» блога «Изучаем черчение вместе», и включение данного блога в Единый информационно-образовательный ресурс, в раздел «Учитель-ученику. Каталог Интернет-ресурсов» [5]. В подразделе «Черчение» блог «Изучаем черчение вместе» на сегодняшний день является единственным.

Проблема исследования состоит в поиске наиболее эффективного средства представления информации, адекватного педагогического обеспечения при организации образовательной деятельности обучающихся при изучении учебного предмета «Черчение» посредством блога «Изучаем черчение вместе».

Теоретический анализ исследований в области определения понятия «блог» показывает, что это понятие довольно часто является предметом научного поиска. Однако у авторов нет однозначного толкования смысла и содержания этого термина. Таким образом можно сделать вывод, что одни исследователи понятие «блог» чаще всего используют как слово «дневник», включая в него такие дефиниции, как «журнал», «страница», «блокнот», «новостная лента» (Рылова, О.Г.), другие придают уже иное толкование: «сайт», «ресурс», «платформа», «портал» (Борботько П.В., Лутовинова О.В.).

С технической точки зрения суть блога заключается в программном устройстве, который позволяет мгновенно и легко публиковать информацию в Интернете и делать её доступной широкой аудитории. Блог является максимально гибкой и многофункциональной формой.

Блог-технология (блогинг) это одна из технологий Web 2.0, предоставляющая возможность пользователю Интернет разработать и запустить страничку или несколько связанных страниц, отражающую собственный опыт автора блога (блогера). Другими словами, блогинг – это деятельность по добавлению записей в блог. При умелом моделировании технологии можно из простой веб-страницы с периодически обновляемой лентой сообщений создать

сайт на определённую тематику, в том числе и образовательную. В сущности блог – это разновидность веб-сайта.

В распоряжении современных педагогов-блогеров имеется множество платформ и форматов ведения блогов, каждое из которых обладает огромным функциональным потенциалом. В настоящее время нет специализированных стандартов как должен выглядеть ресурс. Можно обозначить лишь общие советы по планированию, созданию, ведению и внедрению блога.

Например, Национальный институт образования предлагает проект «Дистанционный всеобуч», где в разделе «Создание образовательного блога» даются рекомендации по его планированию, созданию и ведению [3].

Минская городская платформа дистанционного обучения предлагает своим пользователям познакомиться с десятью самыми лучшими сервисами по созданию блога: WordPress.com, Blog.com, Blogger, TypePad Micro, Jux, Tumblr, Posterous Spaces, Blogetery, Weebly, LiveJournal [6].

Как показал анализ методических публикаций и отечественная практика последних пяти лет, наиболее полному решению проблемы оптимизации организации образовательной деятельности способствуют блог-технологии в силу таких их основных дидактических свойств как гибкость, доступность, эффективная организация информационного пространства, простота использования, динамичность, мультимедийность, интерактивность, систематизация информации, открытость, широкий охват, авторство и модерация.

Образовательный блог можно применять как непосредственно на самом учебном занятии на разных его этапах, так и во вне урочной деятельности. Также для демонстрации учебного материала или самостоятельного просмотра видеурока, проведения онлайн-упражнений и онлайн-тестов или публикации опросников. Можно разместить рекомендации для обучающихся по изучению тех или иных тем, дополнительный материал к темам для свободного изучения, выложить полезные ссылки на ресурсы Интернета по черчению. Работу с блог-технологией можно вести как фронтально, со всем классом вместе, так и дифференцированно, для слабых и одаренных обучающихся. Неоценимый вклад технология может внести и в воспитательный потенциал учебного предмета.

Блог-технологии могут быть органично интегрированы в образовательный процесс любого учебного предмета, но более востребованы будут для тех предметов, которые изучаются один учебный год один раз в неделю. В Беларуси такими учебными предметами являются «Черчение» и «Астрономия» [1].

Блог-технология имеет ряд преимуществ и причин использовать его на занятиях учебного предмета «Черчение». Она способствует совершенствованию методического обеспечения учебного предмета. Использование технологии обучающимися, способствует формированию графической подготовки, развитию их познавательного интереса.

Новые блог-технологии делают образовательный процесс более интересным для обучающихся, более комфортным для педагогов и являются составной частью продуманной, заранее спланированной системы работы по

формированию познавательных компетенций. Блог «Изучаем черчение вместе» является одним из таких современных педагогических разработок, отвечающим современным требованиям и времени. Создан он при помощи веб-сервиса для ведения блогов Vlogger.com в 2018 году.

Блог «Изучаем черчение вместе» направлен на совершенствование преподавания учебного предмета. Это открытый образовательный ресурс.

Цель ведения веб-сайта создание условий для активизации учебно-познавательных компетенций и формирование интереса к учебному предмету через электронно-игровые методы.

Ресурс «Изучаем черчение вместе» позволит педагогам: оптимизировать образовательный процесс; организовать разные формы деятельности обучающихся; индивидуализировать и дифференциализировать обучение; стимулировать мотивацию обучающихся к обучению; стимулировать мотивацию обучающихся к изучению малой родины; повысить познавательный интерес обучающихся и интерес к науке; способствовать освоению обучающимися современных информационных Интернет-технологий; способствовать профориентационной работе с обучающимися.

Законным представителям обучающихся даст возможность помочь своим детям в подготовке к занятиям и выполнении домашнего задания. А также помочь в выборе профессий, связанных с умениями и навыками чтения и изображения чертежей.

Блог «Изучаем черчение вместе» представляет собой информационно-образовательный ресурс, содержащий следующие разделы: главная, темы, упражнения, проекты, профессии, персоналии, библиотека, глоссарий, коллеги, релакс.

Главная страница блога знакомит пользователей с автором, дает обзор всего ресурса, рассказывает, что позволяет развить учебный предмет «Черчение». Представленные сведения могут применяться на первом учебном занятии на этапе организации восприятия новой информации.

Раздел «Темы» – включает учебно-методический и дополнительный материал ко всем темам учебного предмета «Черчение», состоит из набора текстовой и видео информации, который может применяться на учебном занятии изучения нового материала на этапе организации восприятия новой информации.

«Упражнения». Раздел содержит авторские упражнения, разработанные в приложении Web 2.0 LearningApps.org. Задания являются интерактивными модулями и подобраны к каждому блоку тем. Обучающиеся могут выполнять их онлайн, используя свои мобильные устройства. Представленный материал может применяться на учебном занятии закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков на этапах: организации усвоения нового материала путем воспроизведения информации и выполнения упражнений по образцу, творческое применение и добывание знаний, обобщение изучаемого на занятии и введение его в систему ранее усвоенных знаний.

«Проекты». В этом разделе собраны творческие проекты обучающихся по черчению, отражающие метапредметные связи технической графики с другими

областями. Творческие проекты представлены стихотворениями, рисунками, картами и планами, ребусами и кроссвордами, моделями, выполненными в 3D МАХ, которые могут применяться во внеурочной и внеклассной деятельности.

«Профессии» – знакомит с профессиями, связанными с умениями и навыками чтения и изображения чертежей, эта информация будет полезна законным представителям обучающихся. Классификация профессий основана на методике Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» и распределена по группам «Человек-природа», «Человек-техника», «Человек-человек», «Человек-знаковая система», «Человек-художественный образ». Представленные сведения могут применяться во внеурочной и внеклассной деятельности.

«Персоналии». Раздел познакомит обучающихся со знаменитыми личностями, связавшими свою жизнь с черчением и технической графикой, не только со всего мира, но и со знаменитыми архитекторами, изобретателями, инженерами, дизайнерами Беларуси, а также из Витебской области и города Витебска. На странице представлены преподаватели черчения кафедры начертательной геометрии и технической графики художественно-графический факультета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Материал может быть использован во внеурочной и внеклассной деятельности.

«Библиотека». В этом разделе собран список учебных и учебно-методических пособий, справочников, дополнительной литературы, электронных материалы по черчению и технической графике [2]. Список может применяться на учебных занятиях и во внеурочной и внеклассной деятельности.

«Глоссарий». Раздел содержит два словаря-справочника по черчению, полный и краткий, которые могут использоваться на учебных занятиях и во внеурочной и внеклассной деятельности.

«Коллеги» – предлагает полезные ссылки на презентации, видеоролики, сайты по черчению, а также сайты и блоги педагогов по черчению Республики Беларусь и Российской Федерации, которые могут быть использованы во внеурочной и внеклассной деятельности.

«Релакс». Данный раздел представляет собой среду психологической разгрузки для снятия утомления и психоэмоционального восстановления, наполненную различного рода стимуляторами, которые воздействуют на органы зрения и слуха. Материал может применяться на учебных занятиях и во внеурочной и внеклассной деятельности.

За 5 лет существования блога его посетили более 9,82 тысяч раз. География пользователей представлена более 20 странами со всего мира, но больше всего посетителей из Республики Беларусь и России. Наиболее востребованные разделы – это «Коллеги» – 2,16 тысяч раз, «Упражнения» – 1,812 тысяч раз, «Темы» – 1,212 тысяч раз, «Библиотека» – 1,056 тысяч раз.

Анализ дидактических возможностей некоторых ресурсов и элементов образовательного блога «Изучаем черчение вместе» и практическое использование блог-технологий в образовательном процессе учебного предмета «Черчение» позволяет сделать следующие выводы:

блог является эффективным средством представления информации при организации образовательного процесса по обучению обучающихся овладению графическими компетенциями;

блог позволяет эффективно управлять самостоятельной внеурочной и воспитательной работой обучающихся, способствует развитию их учебной автономии.

Литература

1. *Беженарь, Ю.П.* Актуальные аспекты реализации методического обеспечения по черчению в учреждениях образования и пути его совершенствования / Ю.П. Беженарь, В.В. Сементовская, В.Б. Трацевский // Искусство и культура. – 2021. – № 3. – С. 87-97.

2. *Беженарь, Ю.П.* Черчение (с электронным приложением для повышенного уровня): учебное пособие для 10-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Ю.П. Беженарь, Е.Н. Чернова, В.В. Сементовская [и др.]. – Минск: Народная асвета, 2020.

3. Дистанционный всеобуч для учителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e-asveta.adu.by/index.php/ya-vedy-obrazovat-blog>. Дата обращения: 10.09.2023.

4. Единый информационно-образовательный ресурс [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://eior.by>. Дата обращения: 10.09.2023.

5. Изучаем черчение вместе [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://chercheniy.blogspot.com>. Дата обращения: 10.09.2023.

6. Минская городская платформа дистанционного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://do.minsk.edu.by/mod/forum/discuss.php?d=1812>. Дата обращения: 10.09.2023.

Зенин А.В.,
магистрант 1-го года обучения
факультета культуры и искусств ХГПУ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассмотрены основные инновационные технологии, применяемые в современном художественном образовании, даны примеры практического использования в образовательной сфере. Охарактеризован возможный путь применения рассмотренных технологий в художественном образовании, сделаны общие выводы.

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), 3D-печать, виртуальная коммуникация, образовательная среда, современные технологии, художественное образование.

Zenin A. V.,
1st year undergraduate student
Faculty of Culture and Arts of KHSPU

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN ART EDUCATION

The article examines the main innovative technologies used in modern art education, provides examples of practical use in the educational field. The possible way of applying the considered technologies in art education is characterized, and general conclusions are drawn.

Keywords: Virtual reality (VR), augmented reality (AR), 3D printing, virtual communication, educational environment, modern technologies, art education.

Введение

Современное художественное образование стремится быть на передовых позициях, и является непрерывно развивающейся сферой, которая находится под влиянием инновационных технологий. Они не только значительно улучшают процесс обучения, но и расширяют возможности для творческого самовыражения и развития художественных навыков.

Современные инновации

С появлением новых технологий, таких как виртуальная реальность, искусственный интеллект и блокчейн, художественные процессы и их восприятие претерпевают значительные изменения.

Кратко перечислим, какие инновационные методики и технологии могут применяться в современном обучении художественному мастерству:

- **Мультимедийные возможности.** Создание видеоуроков, презентаций и онлайн-лекций способствует более наглядному и интерактивному обучению.

- Онлайн-платформы и курсы. Для тех, кто предпочитает учиться удаленно, существует множество онлайн-курсов от ведущих художественных школ и университетов.
- Использование графических планшетов и планшетов для рисования. Ученики могут экспериментировать с различными художественными техниками, не тратя много времени на подготовку и уборку материалов.
- 3D-печать. Студентам предоставляется возможность создания трехмерных моделей своих проектов, что способствует развитию творческого мышления.
- Виртуальная и дополненная реальность в обучении. Использование VR и AR позволяет студентам исследовать 3D-модели, макеты и прототипы без физического доступа к материалам.
- Искусственный интеллект. Позволяет автоматизировать простые рутинные операции при создании художественных работ и даже получить вдохновение от примеров созданных нейросетями.
- Блокчейн технология. NFT дает возможность авторам получать вознаграждение за свои работы, не опасаясь их пиратства и незаконного использования.

Одной из самых популярных инноваций в художественном образовании является использование компьютерных программ и графических редакторов. Благодаря этим инструментам студенты могут создавать и редактировать свои произведения искусства на компьютере, экспериментировать с различными цветами, формами и текстурами. Это позволяет им развивать свою творческую мысль и воплощать свои идеи в жизнь с помощью современных технологий.

Также стоит отметить использование 3D-принтеров в художественном образовании. Эти устройства позволяют студентам создавать трехмерные модели своих произведений искусства, которые раньше были доступны только профессионалам. Это открывает новые горизонты для творческого выражения и позволяет студентам реализовывать свои идеи в новых формах и материалах.

Еще одной набирающей популярность технологией, являются нейросети. Искусственный интеллект активно применяется в области художественного образования. Уже существуют программы, способные создавать и подбирать идеи, предлагать новые варианты искусственных образов и даже сочинять музыку. Это позволяет художникам и студентам расширить свой кругозор и вдохновиться новыми идеями, предложенными искусственным интеллектом.

Блокчейн технология, несмотря на то что пока не используется достаточно широко, открывает новые возможности для сохранения и распространения художественных произведений. Благодаря децентрализованной базе данных и уникальной системе идентификации, художники могут безопасно защитить свои произведения и установить цифровой след, который позволяет всегда отслеживать их авторство и историю. Это также дает возможность художникам получать вознаграждение за свои работы, не опасаясь их пиратства и незаконного использования.

Одной из самых молодых инноваций, которая уже нашла широкое применение в художественном образовании, является виртуальная реальность. Рассмотрим ее применение подробнее.

До появления технологий виртуальной реальности существовало два способа обучения: непосредственный контакт с реальным миром через практику и изучение теоретической базы через чтение книг (эмпирический и теоретический уровни). Появление технологий виртуальной и дополненной реальности привнесло в образование новые возможности. Так, технологии дополненной реальности, не требующие дорогостоящего оснащения, могут решить проблемы недостаточной интерактивности и наглядности (иллюстративности) обучения путем внедрения даже самых простых «маркеров» для более комфортного, быстрого и игрового поиска информации, а также для объяснения сложных тем («показать то, что показать невозможно»), уточнения заданий в не-устной форме. После использования приложения для визуализации математических абстракций студенты отмечали, что использование 3D-моделей помогло им понять особенности построения графиков функций и математических графов [1, с. 29]. Все это может значительно оптимизировать образовательный процесс.

Виртуальная реальность открывает новые горизонты для творчества и обучения в сфере искусства. С ее помощью можно создавать и воспроизводить целые виртуальные миры, в которых художники могут свободно выражать свои идеи и взаимодействовать с произведениями искусства. Это также позволяет ученикам и студентам на практике осваивать навыки искусства в интерактивной и увлекательной среде. С помощью специальных очков и контроллеров, студенты могут погрузиться в виртуальный мир искусства, где они могут исследовать различные художественные стили, создавать свои собственные произведения и даже взаимодействовать с другими художниками со всего мира. Это не только позволяет студентам получить новый опыт и вдохновение, но и расширяет их представление о возможностях искусства.

VR-технологии стали незаменимым инструментом в современном художественном образовании. Они позволяют проникнуть в мир искусства и ощутить его на себе, создавая полноценное эмоциональное и визуальное взаимодействие с произведениями.

Виртуальная реальность (VR) меняет представление о том, как мы воспринимаем искусство. Она открывает неограниченные возможности для художников, позволяя им создавать удивительные полотна и инсталляции, которые погружают зрителей в совершенно новые миры и эмоции. Виртуальная реальность сегодня стала не только средством развлечения, но и способом, который позволяет художникам творить: за счет разнообразных программ и приложений возник такой феномен, как VR-рисование.

Одной из самых ярких реализаций VR-технологий в художественном образовании являются виртуальные музеи и выставки. Благодаря VR-технологиям, посетителям открывается возможность виртуально побывать в самых известных музеях мира и насладиться произведениями искусства,

находясь при этом в собственном доме. Это делает высококлассные коллекции доступными для любого человека, независимо от его местонахождения.

VR-технологии также активно используются в процессе обучения художественному мастерству. С помощью специальных приложений и программ, ученикам дается возможность создавать произведения искусства и экспериментировать с разными художественными техниками прямо в виртуальном пространстве. Это позволяет развить творческий потенциал ученика и позволяет ему работать над идеями и проектами, которые раньше были недоступны.

Важной составляющей VR-технологий в художественном образовании становится взаимодействие между художниками и зрителями. Виртуальные пространства создают возможность для взаимодействия, обсуждения и анализа произведений искусства с помощью онлайн-платформ и социальных сетей. Это способствует расширению публики и созданию сообщества людей, интересующихся искусством.

Однако, как в любой сфере, VR-технологии также сталкиваются с вызовами. Одним из главных является доступность и стоимость оборудования. В настоящее время, VR-устройства и программное обеспечение все еще считаются дорогостоящими, ограничивая доступность таких технологий для широкой аудитории. Кроме того, такие технологии требуют наличия квалифицированных специалистов, которые могут использовать их эффективно.

В одном из исследований в качестве недостатка отмечалось то, что большая часть студентов (80%) высказывались о традиционном формате лекций как о более предпочтительном [3, с. 145]. Возможно, через продолжительное время проведения таких занятий студенты бы устали от интерактивности и необходимости при общении видеть «аватара», а не человека. Это ставит под сомнение столь положительные эффекты этой методики. Характерно то, что в случае преподавателя, при существовании в виртуальной среде он приобретает роль в первую очередь модератора.

VR без погружения является самой потенциально полезной технологией для использования в образовательном процессе будущих художников, помимо универсальных методов использования дополнительной реальности. По аналогии с 3D-моделями, на которых медики изучают анатомию, существуют программы, визуализирующие человеческие модели в трехмерном пространстве; с возможностью перемещать представленные модели, двигать камеру в соответствии с желаемым ракурсом, анатомически верно менять позы и динамически изгибать тело мужской или женской комплекции, менять характер освещения. Это может помочь не только простроить необходимую композицию, но и понять закономерности и законы человеческой пластики. В то же время, это, конечно же, эффективный креативный инструмент для художника. Иногда в такие программы вносят и функции добавления окружения или головных уборов, цветовых пятен, полноценного рисования внутри трехмерного пространства. Бывают анатомически подробные и совершенно упрощенные модели. И те, и другие могут быть крайне полезны в художественном обучении. С образовательной точки зрения важен именно пластический и анатомический

элемент, а также возможность изменения ракурса. Внедрение этих технологий поможет художникам выработать собственный взгляд, ведь в условиях работы с натуры часто бывает невозможным выбрать ракурс, который был бы эстетически близок, особенно в сравнении с раздольем кадра, которое предоставляет абсолютная свобода дистанции и угла камеры вокруг модели в компьютерной программе. В рамках художественного образования необходимо давать почву для развития художественного видения и в заданных визуальных ограничениях, и вне всяких визуальных ограничений – именно такой подход, в сочетании с изучением эталонных, великих произведений искусства, может сформировать полноценное эстетическое восприятие мира [2].

В целом, VR-технологии оказывают огромное влияние на современное художественное образование. Они открывают новые горизонты для художников, позволяют ученикам развить свой творческий потенциал и расширяют возможности взаимодействия с искусством. Несмотря на вызовы и ограничения, VR-технологии становятся неотъемлемой частью современной художественной культуры и образования.

Заключение

Инновационные технологии в современном художественном образовании не только делают процесс обучения более интересным и эффективным, но и помогают студентам развивать свои творческие способности и навыки. Они позволяют студентам экспериментировать, искать новые подходы к искусству и воплощать свои идеи в жизнь с помощью современных технологий. Благодаря этому, художественное образование становится более доступным и увлекательным для всех, кто стремится к самовыражению и творчеству. С развитием технологии можно ожидать еще большего влияния инноваций на художественное образование и его будущее.

Литература

1. *Зильберман, Н.Н.* Возможности использования приложений дополненной реальности в образовании / Н.Н. Зильберман, В.А. Сербин // Открытое и дистанционное образование. – 2014. – № 4. – С. 28-33.
2. *Ли Чженьи.* Об использовании технологии виртуальной реальности в процессе обучения студентов художественных вузов / Ли Чженьи // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2023. №3 (март). ART 3229. URL: <http://emissia.org/offline/2023/3229.htm>.
3. *Преображенская, С.В.* Включение VR-технологий в образовательный процесс: возможности и ограничения / С.В. Преображенская, В.А. Карпук, Д.П. Ткаченко // Новые психологические исследования. – 2021. – № 3, том 1. – С. 134-150.

Зотова К.В.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ СТУДЕНТАМИ ХГФ ДЛЯ МНОГОСТРАНИЧНОГО КНИЖНОГО ИЗДАНИЯ

В статье освещены методические основы разработки цифровой иллюстрации студентами художественно-графического факультета. Одна из основных задач, которая ставится в этом исследовании, – создание образов героев произведения и среды. Автором рассматривается последовательность этапов, по которым осуществляется организация образовательного процесса.

На первом этапе определяются задачи, выявляется целевая группа, осуществляется поиск творческих идей. На втором этапе выполняются зарисовки с натуры и создаются поисковые эскизы. На третьем этапе определяется стиль и выбирается техника, в которой будет выполнена иллюстрация.

Дальнейшее проектирование представляет собой: создание композиционных схем; определение колористического решения работы; более детальную проработку составляющих иллюстрации.

На заключительном этапе осуществляется верстка, изображение помещается в готовый макет издания, с учетом его формата и способа печати, для последующего полиграфического воспроизведения.

Ключевые слова: книжный дизайн, цифровая иллюстрация, компьютерная графика, образование, методика проектирования.

Zotova K. V.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF CREATING A DIGITAL ILLUSTRATION BY STUDENTS OF THE HCF FOR A MULTIPAGE BOOK EDITION

The article highlights the methodological foundations of the development of digital illustration by students of the Faculty of Art and Graphics. One of the main tasks set in this study is to create images of the characters of the work and the environment. The author considers the sequence of stages by which the organization of the educational process is carried out.

At the first stage, tasks are defined, a target group is identified, and creative ideas are sought. At the second stage, sketches from nature are performed and search sketches are created. At the third stage, the style is determined and the technique in which the illustration will be performed is selected.

Further design consists of: the creation of compositional schemes; the definition of a coloristic solution to the work; a more detailed study of the components of the illustration.

At the final stage, the layout is carried out, the image is placed in a ready-made layout of the publication, taking into account its format and printing method, for subsequent printing reproduction.

Keywords: book design, digital illustration, computer graphics, education, design methodology.

Быстрый темп усовершенствования графических редакторов послужил мощным импульсом для развития инноваций в сфере обучения книжной иллюстрации на художественно-графическом факультете. Процесс создания студентами ХГФ цифровой иллюстрации можно разделить на несколько этапов, рассмотрим методические основы каждого из них подробно.

На начальном этапе обучаемые, совместно с преподавателем определяют цели, которые будут достигнуты в результате создания иллюстрации к многостраничному изданию, формулируют задачи, определяют читательскую группу [4, с. 269]. Студенты на раннем этапе прогнозируют то воздействие, которое в итоге должна оказать иллюстрация в книге на читателя. Целесообразно предложить учащимся осуществлять поиск новых идей с применением методов дизайн-мышления, таких как скетчноутинг, метод конкурентного анализа, составление цифрового мудборда и интеллект-карт и т. д.

На втором этапе создания иллюстрации актуально предложить студентам, в качестве практической работы, выполнить зарисовки с натуры и создать поисковые эскизы, для которых выбирается несколько ключевых сюжетов из литературного произведения.

В каждом поисковом эскизе схематично обозначаются основные композиционные массы, студентам в процессе проектирования педагог рекомендует идти от общего к частному, так как на данный момент у них еще недостаточно опыта, чтобы, начиная разрабатывать одну иллюстрацию, представлять композицию всего издания целиком.

Студенты должны усвоить, что изначально необходимо продумать композиционное решение книги и задать иллюстрационный ритм, в противном случае обучаемые могут сосредоточиться на выстраивании одной иллюстрации, не представляя себе общую композицию книги, что приведет к тому, что она данная иллюстрация будет прекрасно выполнена, но при этом станет чужеродной для всего издания [2, с. 41]. Необходимо заострить внимание обучающихся на том, что в иллюстрации должен быть создан яркий художественный образ, так как невыразительная книжная графика является слабым стимулом к дальнейшему прочтению текста.

После всех исследований, проведенных студентами, — выполнения зарисовок с натуры и создания поисковых эскизов, наступает третий этап, в процессе которого определяется стиль и выбирается техника для будущей иллюстрации. Если говорить о стиле иллюстрации, то он может быть очень разным, так как в первую очередь зависит от того, какую цель преследует иллюстратор, без ее понимания невозможно выбрать манеру выполнения будущего рисунка.

Создавая объекты книжной графики, студенты должны четко осознавать, что иллюстрация в многостраничном издании для детей младшего школьного возраста должна отличаться по стилистике от оформления книги для взрослого читателя, в силу возрастных различий в их восприятии. В первом случае актуально использовать цветные стилизованные иллюстрации, с условной проработкой, так как чрезмерная детализация достаточно воспринимается младшими школьниками.

Работа над образами персонажей начинается на этапе эскизирования и ведется вплоть до окончания проекта. Когда создание иллюстрации выполняется студентами на основе использования компьютерных графических программ, то разработка цифровой иллюстрации начинает открываться перед студентами как область проектной деятельности, представляющей для них новые возможности поиска оригинальных решений на основе возможностей графических редакторов [1, с. 43].

На четвертом этапе студенты, в процессе иллюстрирования, выстраивают композиционные схемы и определяют общее колористическое решение. При выполнении цифровой иллюстрации для многостраничного издания перед студентами художественно-графического факультета ставится задача — создать визуально завершенный объект цифрового искусства. Разрабатывая концепцию будущей иллюстрации, воплощая ее в графических образах, студент должен понимать, что если при создании данного объекта графического дизайна не будет уделяться достаточного внимания композиционному и колористическому решению, проработке персонажей и среды, то итоговый результат может получиться непригодным к дальнейшему использованию в оформлении многостраничного издания, так как он не сможет найти отклик у читательской аудитории [5]. В заключении данного этапа композиция для итоговой работы выстраивается в соответствии с одним из выбранных предварительных эскизов.

На пятом этапе работы, после разработки композиционных схем и определения колористического решения, студентами выполняется более детальная проработка эскизов. Учащиеся совместно с преподавателем анализируют результат ранее проделанных действий, далее, созданные в ходе предварительной работы фор-эскизы, приводятся к общему пластическому решению. Данный процесс индивидуален для каждой иллюстрации и включает в себя уточнение формы, усложнение композиционных пятен, добавление деталей. Работа ведется от общей формы к малой, ее удобно проводить в графическом редакторе, так как он позволяет использовать функцию трансформации, а также разнообразные фильтры и инструменты для цветовой и

тоновой коррекции, что дает, при необходимости, возможность внесения существенных правок в иллюстрацию.

При выполнении практических работ на данном этапе, необходимо обратить внимание обучаемых на то, что после создания приблизительных черно-белых набросков, им может понадобиться ввести в общую композицию предметы быта, уточнить детали одежды персонажей, более подробно проработать среду, в связи с этим может возникнуть необходимость произвести дополнительные исследования материальной культуры выбранного региона или эпохи [6].

Целесообразно ознакомить обучаемых с методами создания фактур различных поверхностей средствами графического редактора, что даст возможность более достоверно передать атмосферу произведения, сделать иллюстративный материал насыщеннее и интересней.

На заключительном, шестом этапе, создания проекта осуществляется верстка. При проектировании макета издания в компьютерных программах студентам ХГФ необходимо разработать модульную сетку, согласно которой будут размещаться иллюстрации [3, с. 99]. Изображение внедряется в готовый макет издания согласно правилам художественно-технического редактирования, с учетом его формата и способа печати, для последующего полиграфического воспроизведения. На данном этапе работы выбирается типография, готовая выполнить заказ в заданных требованиях, производится цветопроба, далее иллюстрации отправляются на печать.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что несмотря на широкое использование компьютерных технологий в современной книжной графике, необходимо рассматривать проблему создания цифровой иллюстрации куда шире, чем просто рисование картинки для размещения в книге, целесообразно изучать данный процесс, как комплексное проектирование целостного объекта графического дизайна, способного оказывать необходимое воздействие на читательскую аудиторию. В связи с этим, мы можем говорить о возрастающей значимости подготовки студентов ХГФ, специализирующихся в области разработки цифровой иллюстрации и владеющих методическими основами ее создания.

Литература

1. *Зотова, К.В.* Особенности компьютерного проектирования книги и его место в современном дизайн-образовании / К.В. Зотова // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна: Сборник материалов шестой международной научно-практической конференции. – М.: Союз дизайнеров России, АНО ВО «Национальный институт дизайна», 2020. – С. 41–51.
2. *Корытов, О.В.* Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция. / О.В. Корытов. – М.: Галарт, 2014. – 224 с.
3. *Мюллер-Брокман, Й.* Модульные системы в графическом дизайне / Й. Мюллер-Брокман. – М.: Изд-во студия Артемия Лебедева, 2014. – 184 с.

4. *Овчинникова, Р.Ю.* Дизайн-проектирование: теоретические основания и специфика / Р.Ю. Овчинникова // Омский государственный технический университет. – 2012. – № 1. – С. 267-270.

5. *Сокольникова, Н.М.* Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5–8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.

6. *Франк, Я.* Тайные знания коммерческих иллюстраторов / Я. Франк. – М.: Студия Артемия Лебедева, 2011. – 212 с.

ЧАСТЬ III.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аманжолов С.А.,
доктор педагогических наук, профессор кафедры рисунка и живописи,
ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

Аманжолова Ж.С.,
кандидат педагогических наук,
ФГБОУВО «Московский педагогический государственный
университет»

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сегодня, в условиях цифровизации, изменяются требования к обучению школьников изобразительному искусству. В статье рассматривается компетентности школьного учителя изобразительного искусства и его готовности работать в современной информационно-коммуникационной среде, к качеству и наполнению ее инновационными средствами обучения. А также, авторы утверждают, что учет познавательных процессов, возрастных особенностей школьников и использование психолого-педагогических технологий позволит повысить открытость, доступность педагогического образования, а также эффективность управления учебно-образовательным процессом в классе.

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое воспитание, художественная культура, визуальное искусство, познавательные процессы, качество образования, доступность, эффективность, логическое мышление.

Amanzholov S.A.,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Drawing and
Painting,
Federal State Educational Institution of Higher Education
«State University of Education»

Amanzholova J.S.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
«Moscow State Pedagogical University»

FEATURES OF VISUAL ACTIVITY AND PERCEPTION OF ART BY STUDENTS IN VISUAL ARTS CLASSES

Today, in the context of digitalization, the requirements for teaching fine arts to schoolchildren are changing. The article examines the competence of a school teacher of fine arts and his willingness to work in a modern information and communication environment, to the quality and content of its innovative teaching tools. And also, the authors argue that taking into account cognitive processes, age characteristics of schoolchildren and the use of psychological and pedagogical technologies will increase the openness, accessibility of pedagogical education, as well as the effectiveness of managing the educational process in the classroom.

Keywords: visual arts, aesthetic education, artistic culture, visual art, cognitive processes, quality of education, accessibility, efficiency, logical thinking.

Большой вклад в научно-теоретической и методической системе обучения изобразительному искусству внесли ведущие ученые педагоги советского периода, к которым относятся: Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин и Е.В. Шорохов и др. Даже сегодня художественная педагогика в России является молодой наукой. Как показывают исследования ученых последних лет изобразительное искусство располагает существенной методологической базой для того, чтобы своевременно решать поставленную задачу перед художественным образованием.

Как говорил ученый-педагог Б.Т. Лихачев об искусстве: «именно искусство остается главным предметом эстетики, а воспитание средствами искусства – является ведущим средством формирования эстетического отношения к миру» [1, с. 54]. Предмет «Изобразительное искусство» открывает широкие возможности для художественного развития школьников. Является важнейшим средством гармоничного развития личности, изобразительная деятельность содействует развитию у учеников зрительного восприятия, образного мышления пространственных воображений, фантазии и других психических процессов. В процессе уроков изобразительного искусства ученики приобщаются к художественным и эстетическим богатствам, у них развивается чувство красоты, потребность все время обращаться к искусству. От этого более богатыми делаются душевные переживания детей, развиваются их творческие способности. Как отмечал профессор Г.В. Беда: «Программа обучения изобразительному искусству в средней школе ставит две основные цели:

– развитие эстетической культуры восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, формирование художественного вкуса учащихся на примере выдающихся произведений русского, советского и зарубежного изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

– приобретение знаний, практических навыков изобразительной грамоты и развитие творческих способностей детей» [2, с. 3].

Программа образования по изобразительному искусству устремлена к развитию и улучшению положительных личностных черт школьников: художественной культуры и вкуса, тяготению к общению с искусством,

творческого потенциала и возможностей, образного мышления, а также умения воспринимать и анализировать окружающий мир по законам красоты и приобщением к ценностям. Наполненность уроков предусматривает не только восприятие искусства, но и творческую работу учащихся, владение языком изобразительного искусства. Также содержание программы по обучению изобразительному искусству опирается на психолого-физиологические особенности обучающихся.

Обучение искусству в школе призвано создать у учащихся художественный способ познания мира, предоставить знания и систему ориентиров ценностей на основе собственной художественно-творческой деятельности, а также через приобщение к художественной культуре России и других зарубежных стран. Вклад искусства в формирование и развитие личности учащегося заключается в развитии эстетического чувства, в воспитании изобразительного вкуса, интерес в общении с прекрасным, в совершенствовании максимального уровня знаний в области изобразительного искусства, в выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых учащийся может показать свою отличительную особенность и индивидуальность, реализовать творческие способности. Как утверждал ученый Н.Н. Ростовцев: «Школьный курс изобразительного искусства ставит своей целью:

1. Готовить всесторонне развитых, образованных членов общества;
2. Эстетически воспитывать детей, развивать их художественный вкус;
3. Помочь детям познавать окружающий мир, развивать их наблюдательность, приучать логически мыслить, осознавать виденное;
4. Раскрывать практическое значение рисунка в жизни человека;
5. Дать учащимся знание элементарных основ реалистического рисунка;
6. Развить творческие способности учащихся, развить пространственное мышление, образное представление и воображение;
7. Ознакомить школьников с выдающимися произведениями русского и мирового изобразительного искусства. Привить интерес и любовь к изобразительной деятельности» [3, с. 89].

Психологические и педагогические аспекты рассматриваемой проблемы были исследованы такими учеными как: Л.С. Выготский, Л.П. Сухомлинский, Н.С. Боголюбов, Е.И. Игнатьев, Н.Н. Ростовцев, Л.А. Григорович, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, В.С. Мухина и др. Искусство они определили, как основу творческой деятельности учащихся. Методика преподавания изобразительного искусства основывается на основных дидактических положениях (взаимосвязанных принципах). Получая основную часть информации из внешнего мира через зрение, мы понимаем жизненно важное значение визуального мышления, используя его в жизни и создавая каждый свой образ жизни.

Известный американский исследователь и психолог Р. Арнхейм ввел такое понятие как «визуальное мышление» [4]. Содержательное изучение данного явления в отечественной психологии было проведено исследователями (В.И. Жуковским, Д.В. Пивоваровым, Р.Ю. Рахматуллиным).

По мнению художника-педагога Г.В. Беды: «Визуальное мышление представляет собой продолжение и завершение образного отражения реальных особенностей объектов, началом которого являются наглядное, действенное и образное мышления» [5, с. 25].

Как показывает практика, в учебном процессе наглядно-образное мышление взаимодействует наравне с логическим мышлением. Три формы познания мира и его отражения (ощущение, восприятие и представление) неразрывно связаны между собой. В познавательной и изобразительной деятельности большую роль играет визуальное мышление. Познавательный процесс у всех имеет свои особенности. Основу изобразительных способностей составляют: зрительная память, зрительное восприятие и представление. Соответственно с помощью них осуществляются творческие работы по памяти, с натуры и по представлению. К творческим способностям, берущих свое начало в воображении и мышлении, относятся: творческое воображение, фантазия и визуальное мышление. Как отмечает психолог Л.С. Выготский: «При этом нужно иметь в виду, что образы визуального мышления представляют собой результат синтеза чувственного и рационального и, как правило, являются элементами картины мира» [6, с. 48].

По поводу образов визуального мышления, известный ученый В.И. Жуковский объясняет: «Они являются результатом визуализации сущности исследуемой реальности. Поэтому их можно называть визуализированными образами» [7, с. 620]. Окончательным результатом мышления являются визуальные образы, а не иллюстрации, сопровождающие мысль. С помощью визуального мышления происходит переключение с одного канала передачи информации на другой, лучше усваивается и осмысливается сама информация, а также связи и взаимодействие между объектами мышления. Также, ввиду единства мышления, активизация его визуального компонента воздействует на все остальные компоненты мышления. О визуальном мышлении и его развитии было исследовано в научной работе И.А. Сериковой, автор отмечает: «что визуальное мышление в настоящее время является из числа значимых возможностей и требуемых, без которого во время развития компьютерных технологий в обществе обойтись невозможно. Быстрое развитие новых информационных и дизайнерских технологий ставят современного человека в условия, когда без развитого визуального мышления, высокого интеллектуального потенциала и эстетического чутья освоение новых технических достижений невозможно. Визуальное мышление полифункциональное. Оно выполняет ряд функций, незаменимых в познании: зрительно-моторная координация, зрительно-пространственные функции; мыслительные операции (анализ и синтез, построение логических связей, планирование и ориентация и др.); воображение, функция эстетического восприятия и т. д.» [8, с. 45]. «Предпосылками к развитию необходимых качеств личности в единой образовательной среде являются: склонность личности к процессу учения, наличие потребности, мотива, интереса к окружающей действительности, глубокое проникновение в суть деятельности. Однако несмотря на то, что сущность творческого процесса с точки зрения психологии

является единой для взрослых и детей, развитие творческих способностей в любой учебной деятельности для каждой возрастной категории обучающихся имеет определенные характеристики, которые следует учитывать при выявлении педагогических условий их развития» [9, с. 75]. Система образования и образовательные технологии требуют постоянного улучшения, так как традиционные формы обучения со временем устаревают, их недостатки нуждаются в корректировке. На помощь приходят инновации в области педагогической теории и практики, новые исследования, призванные оптимизировать образовательный процесс таким образом, чтобы полученные знания, умения и навыки учащихся соответствовали текущим требованиям и условиям постоянно развивающегося мира. Сегодня мы должны развивать у школьников творческое проектное мышление.

В научных источниках дается такое определение, что творческое проектное мышление предполагает не только использование уже полученных знаний, но самое важное, преодоление трудности прошлого, уход от стереотипного мышления, разрешение противоречий между знаниями и современными требованиями проблемной ситуации [10, с. 61]. Поэтому должно уделяться большое внимание роли педагога и его влияния на развитие способностей учащихся. Необходимо ориентироваться на личность, индивидуальные особенности каждого учащегося. Также следует учесть различия в общей подготовке, природных способностях, комплекс психологических качеств, особенности креативного разума.

«Организуя обучение изобразительному искусству, нужно обращать внимание на психологические особенности обучения, определяемые содержанием учебной дисциплины. Осмысление сущности и структуры изображаемого требует от школьников способности выполнять мыслительные операции моделирования, абстрагирования и т. п., что и определяет творческое и художественно-эстетическое мышление, операции которого способны формироваться в процессе обучения и развиваться с возрастом. Психологические особенности процесса обучения заключаются и в творческой деятельности школьника, потому что в изобразительном искусстве гораздо более ярко, чем в других предметных случаях, используются модели и знаковые конструкции (поскольку изображается не то, что реально наблюдается, а то, что человек знает о предметах и явлениях)» [11, с. 10]. Профессор Н.М. Сокольникова справедливо отмечает, что «Эффективность методов преподавания ИЗО зависит от условий их применения. Как показывает опыт практической работы, для успешной организации уроков изобразительного искусства необходимо создание специальной системы педагогических условий» [12, с. 98].

Экспериментальная модель предполагает системный подход к обучению. Система методов и средств организации учебного процесса в рамках экспериментальной методической модели направлена на активизацию визуального мышления.

Литература

1. *Лихачев, Б.Т.* Теория эстетического воспитания школьников / Б.Т. Лихачёв. – Москва, 1985. – 350 с.
2. *Беда, Г.В.* Основы изобразительной грамоты. - Москва: Изд. дом «РИП-холдинг», 2016. – 272 с.
3. *Ростовцев, Н.Н.* Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – Москва: АГАР, 2000. – 256 с.
4. *Арнхейм, Р.* Визуальное мышление: хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Р. Арнхейм; под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – Москва: Изд-во МГУ, 1981.
5. *Беда, Г.В.* Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – Москва: Просвещение, 1989. – 192 с.
6. *Выготский, Л.С.* Психология искусства / Л.С. Выготский. – Москва: Педагогика, 1987. – 344 с.
7. *Жуковский, В.И.* Визуальное мышление в процессе художественного творчества / В.И. Жуковский // Философия и культура. – 2014. – № 4. – С. 618-627.
8. *Серикова, И.А.* Развитие визуального мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе: Дисс. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2005. – 174 с. [Электронный ресурс]. / Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [сайт]. URL: <http://www.dissercat.com/content/>
9. *Катханова, Ю.Ф.* Цифровая трансформация в художественном образовании: монография / Ю.Ф. Катханова. – Уфа: Omega science, 2021. – 221 с.
10. *Ломов, С.П.* Дизайн образование как педагогический феномен / С.П. Ломов // Теоретические и прикладные вопросы образования и науки. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – Москва, 2014. – С. 61-62.
11. *Ломов, С.П.* Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников / С.П. Ломов // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна / Сборник статей. ФГБОУ ВПО «НГПУ». – Новосибирск, 2015. – С. 10-20.
12. *Сокольникова, Н.М.* Изобразительное искусство: учебник для уч. 5–8 кл.: В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил.
13. *Аманжолова Ж.С.* Особенности образовательно-развивающих задач по изобразительному искусству в электронной школе: дис. ...канд. пед. наук. – МПГУ., 2023. – 230 с.

Ашихмин В.В.,
доцент,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева»

ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ И ЕГО ОБЩЕНИЕ С НАТУРОЙ

В статье рассматривается отношение художника-педагога к природе, его глубокое и пытлиное познание ее закономерностей и сам процесс этого познания.

Ключевые слова: натура, окружающая действительность, художник, изображение, жанр, предмет, изобразительное искусство, образ, отражение, память, воображение, подражание, отношение.

Ashikhmin V.V.,
Associate Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education, Oryol State University named after I.S. Turgenev

THE ARTIST-TEACHER AND HIS COMMUNICATION WITH NATURE

The article examines the attitude of the artist-teacher to nature, his deep and inquisitive knowledge of its patterns and the very process of this knowledge.

Keywords: nature, surrounding reality, artist, image, genre, subject, visual art, image, reflection, memory, imagination, imitation, attitude.

В области художественной практики и педагогики окружающую нас действительность принято считать термином натура. Благодаря такому пониманию термина применение его ограничивается теми случаями, когда вопрос касается художника-педагога в процессе обучения студентов художественно-графических факультетов и художественных вузов в работе с природой. Содержание понятия натура представляется художнику-педагогу не только для практики, но и для теории изобразительного искусства. Художник зрительно воспринимает окружающую нас действительность и посредством изображения выражает свое понимание и отношение к природе. Говоря об этом, имеется в виду работа художника-педагога не только с моделью, когда произведение создается непосредственно с природы, но и когда он изображает по памяти и представлению при создании своей композиции. Мы уже говорили, что термином натура принято считать окружающую нас действительность, поэтому натура сохраняется в памяти художника, или студента будущего художника, и отражается в представлениях и их воображении. Отношение художника к вопросу о природе, есть вопрос правдивости, жизненности изображения, а также проблема условности изображения, реализма и натурализма.

Люди по-разному реагируют на то, что видят. Иногда пассивно, с ленивым и спокойным равнодушием, иногда неожиданно сильно и остро, когда окружающая нас среда требует участия нашего ума и чувств. Поэтому в

окружающей нас действительности многое может стать для художника-педагога конкретной натурой, важной для наблюдения, осознания и запоминания не только возможных мотивов для рисунков и этюдов, но целенаправленный поиск чего-то важного для будущей работы.

В процессе наблюдения жизни и обучения студентов художник-педагог находит материал для работы, обостряется его эмоциональное восприятие окружающей действительности и образное мышление. Проверяются и уточняются прежние находки в уже осуществленных работах, подмечается и что-то новое, приобретенное при наблюдении за натурой в окружающей нас жизни. Натура, это для художника-педагога и каждой творческой индивидуальности пожизненный собеседник и советник, поэтому очень важно накапливать багаж собственных наблюдений и оценок увиденного из подсмотренного в жизни, а чувства художника и его мироощущение обогатятся необходимым опытом.

Художники графики и живописцы работают в различных жанрах, но ни один из художников не может воспроизвести предмет точно таким, каков он есть в природе. Степень соответствия изображения и изображаемого, будь то графика или живопись, всегда будет относительной. Факт этого соответствия безусловен. Сама по себе степень соответствия не определяет художественного достоинства работы художника или семестровой работы студента художественно-графического факультета, или студента художественного вуза. В изобразительном искусстве имеют право на существование и одинаковую эстетическую значимость, как точное изображение природы, так и условное ее изображение. И в том, и в другом случае художник воспринимает и выражает образы окружающей нас действительности через природу. Достоверное изображение действительности не может являться единственным условием объективно правдивого отражения действительности. Допустив некоторые отступления в смысле верности природе, художник может с наибольшей остротой и глубиной выразить сущность изображаемых явлений в своей работе над композицией, будь то серия графических листов или живописное полотно. Отсюда следует вывод, что отношения между природой и действительностью подчиняются сложно опосредствованным закономерностям.

Создавая картины, листы станковой графики или иллюстрации, ни один художник не обходится без обращения к своей памяти и воображению. Он находит выразительные решения, если запас накопленных им наблюдений совпадает с опытом работы с природой. Сам процесс общения художника с реальными предметами в окружающей нас действительности иногда понимается упрощенно, как исполнение того или иного изображения, похожего на природу. В таких случаях необходима постоянная практическая работа с природой и тренировка глаза, в чем особенно нуждаются студенты в процессе обучения изобразительной грамоте и начинающие молодые художники.

В начале творческого пути начинающие художники предпочитают работать только с природой. Они с удовольствием рисуют и пишут то, что находится перед глазами в момент изображения. Этот момент просто необходим, потому что кроме трудностей этот процесс приносит еще и большую радость от

своей работы. Молодым художникам именно такая форма работы кажется главной и единственно возможной. Неопытный художник отстраняет от себя работу по памяти, представлению, воображению, в чем сказывается боязнь отклонения от жизненной достоверности, недоверие к своим возможностям, а натура учит умению сопоставлять и сравнивать, приучает начинающего художника к запоминанию увиденного. В процессе работы взгляд художника подвижен. Он обращает свое внимание на натуру, а затем на то, что изображает и обратно. К подобному смотрению обязательно подключается память, именно она дает материал для активных действий художника в работе над серией графических листов или композиции на холсте. Художник отвлекается от реальности, чтобы решать очередные задачи в своей работе. С первых шагов и в течение всей жизни воображение и память помогают и сопутствуют творческой деятельности художника.

Ограниченность свободного времени по разным жизненным причинам, или изменение погодных условий для работы над пейзажем, или отказ модели от позирования по разным причинам, все это уводит художника от природы. И вот тут память и представление приходят художнику на помощь и дают вести дальнейшую работу над рисунком или живописным холстом. Если художник во время работы присмотрелся к мотиву и искренне любовался натурой, то оно надолго запоминается в сознании. Художник помнит не только цветовые и тональные отношения, но и взаимосвязь форм и условия освещения, чувства, мысли, возникшие при общении с натурой. Работа, доведенная без природы, даже если она не очень удалась, во многом поможет студентам художественных вузов и художественно-графических факультетов и профессиональному художнику. Укрепятся творческие навыки, обогатится опыт работы над рисунком, серией графических листов, или живописным холстом, остается чувство удовлетворения от решения разных задач, стоящих перед автором. Ни один художник не минует формы работы по памяти, представлению и воображению. Однако память требует от художника упорной и длительной тренировки.

В мировой практике изобразительного искусства есть достаточно много произведений живописи и графики, авторы которых строго следовали натуре, с поразительным правдоподобием передавая посредством живописного или графического материала все зримое богатство изображаемого и нисколько не теряя при этом глубины образного содержания. Художник может добросовестно и правдиво переносить на бумагу для рисования или холст для живописи тот или иной мотив в любом жанре, однако его работа не трогает зрителя, не волнует. Отсюда вывод, что предметная достоверность не исключает творческого начала. Поэтому конкретность и убедительность основных свойств и качеств природы не является недостатком искусства. Она содержит в себе безграничные возможности идейного и образного содержания.

Подражание-есть одно из отношений художника к натуре. Подражание проявляется в умении увидеть интересное, достойное художественного изображения. Даже самое точное изображение любого жанра в изобразительном искусстве не исключает обобщения, которое не может сводиться лишь к устранению всяких мелких деталей, превращению объемов в предметной

плоскости, градаций цвета в локальные пятна. Обобщение представляет собой процесс отбора, перестановки различных элементов природы. Обобщение по сути своей не замечается, если в произведениях, более или менее далеких от достоверного изображения природы, оно лежит на поверхности и легко доступно наблюдению.

По отношению к природе художник-педагог пользуется многими моментами. Это могут быть эстетические нормы эпохи, в которой живет и творит художник, требование жанра, графические и живописные техники и само собой творческая задача, которую ставит перед собой как начинающий молодой художник, так и опытный профессионал. Во многих случаях достоверность и правдивость изображения предметного мира в окружающей нас действительности будет играть большую роль в идейно-образном содержании художественного произведения.

Любая работа студентов художественно-графического факультета, а также и студентов художественного вуза и их наставника художника-педагога, как бы она не была изображена, представляет собой отражение определенных законов реальной действительности. Сущность этих законов присутствует в различных формах изобразительного искусства, и в первую очередь подражание. Всякое изображение в этой форме имеет основу и начало своей истории. Поэтому в изображении художником реальной действительности в первую очередь имеет исследование возможностей в приближении изображения к природе и ограничений, существующих объективно независимо от воли художника, а также отступлений от строгого, правдивого следования природе, которые сознательно изображаются художником с целью достижения большей выразительности и более глубокого раскрытия замысла в работе. Точное следование природе не может определяться жесткими правилами и включает в себя ряд моментов, которые присущи индивидуальности каждого отдельно взятого художника и стоящей перед ним творческой задачи. Подражание природе не является самоцелью, художник сочетает стремление сохранить жизненную полноту изображения с выразительностью композиции.

Каждый художник в процессе творческого развития его личности меняет отношение к природе. На различных стадиях своего развития молодые начинающие художники постепенно овладевают профессиональным ремеслом. Поэтому стремление к точной передаче изображения окружающей нас действительности имеет смысл и значение. Однако думать, что условность изображения не предполагает необходимости знания законов природы и что всякая деформация и стилизация в изобразительном искусстве есть наиболее легкий путь к выразительности и оригинальности, было бы неправильно. В изобразительном искусстве всякая оригинальность и неповторимость художественной формы, есть результат глубокого изучения природы. Отсюда делаем вывод, что подражание природе есть необходимый этап в развитии студентов художественно-графических факультетов и студентов художественных вузов, в итоге которого художник изучает законы изобразительной грамоты.

Для любого художника, будь он профессионалом или любителем, натура является первым учителем, но на любом этапе развития она не терпит рабской привязанности к ней. Наблюдение натуры развивает глаз в каждой творческой индивидуальности, корректирует и уточняет его представление о ней, развивает фантазию, способность к абстрагированию. В постижении эстетических законов природы немаловажное значение имеют научные знания художника. Настоящая любовь художника к натуре предполагает глубокое и правдивое познание ее закономерностей, и сам процесс этого познания развивает в художнике способность видеть, чувствовать и понимать окружающую нас действительность.

Литература

1. *Гавриляченко, С.А.* Суриковская школа рисунка: 1940–2010: Учебное пособие / С.А. Гавриляченко. – М.: Издательство В. Шевчук, 2012. – 256с.
2. *Зорин, С.С.* Образ как основа творческой деятельности. Мышление / С.С. Зорин // Искусство и образование. – М., 112с.
3. *Гавриляченко, С.А.* Неизвестный художник / С.А. Гавриляченко. – Москва, 2015, 88с.; ил.
4. *Шабанов, Н.К.* Художественно-педагогический словарь / Н.К. Шабанов, О.П. Шабанова и др. – М.: Академический проект, 2005. – 550 с.
5. *Шорохов, Е.В.* Основы композиции / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 303с.

Башкатов И.А.,
доктор педагогических наук,
профессор ФГБОУ ВО
«Липецкого государственного технического университета»

Алексеева С.О.,
кандидат педагогических наук,
учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ №4 им. Л.А. Смык г. Липецка

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УРОКОВ ПО ТЕМЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Современные уроки изобразительного искусства должны отвечать требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. Важное значение при этом имеет умение планировать учебную деятельность, учитывая современные приоритеты в образовании, изучение педагогических условий. В статье описывается построение действующей в настоящее время программы по изобразительному искусству, более подробно освещён модуль «Декоративно-прикладное искусство». Важное значение для современных уроков мы также видим в создании психологически комфортных условий для обучающихся.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, психологический комфорт, образовательные процесс.

Bashkatov I.A.,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the
Lipetsk State Technical University

Alekseeva S.O.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Teacher of Fine Arts
MBOU Secondary School No. 4 named after L.A. Smyk, Lipetsk

FEATURES OF MODERN LESSONS ON THE TOPIC OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS

Modern art lessons must meet the requirements for the educational process. The ability to plan educational activities is important in this case. It is important to take into account modern priorities in education, the study of pedagogical conditions. The construction of the currently operating fine arts program is described. The module "Decorative and applied arts" is covered in more detail. We also see the importance for modern lessons in creating psychologically comfortable conditions for students.

Keywords: decorative and applied art, psychological comfort, educational process.

Современные уроки изобразительного искусства должны отвечать требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. Важное значение при этом имеет умение планировать учебную деятельность, учитывая современные приоритеты в образовании, изучение педагогических условий [1].

А.Г. Парамонов указывает на приоритетность исследования проблем формирования духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Решение он видит «в процессе творческого развития, основанного на лучших национальных традициях, будет формироваться национальное самосознание, духовно-нравственное состояние» [2, с. 255].

Действующая в настоящее время программа по изобразительному искусству состоит из тематических модулей. Модуль «декоративно-прикладное искусство» представлен во всех классах начальной школы. Таким образом, начиная с первого класса учащиеся учатся стилизации, составлению орнаментальной декоративной композиции, изучают основные виды орнаментов, основные народные художественные промыслы, такие как гжель и хохлома. Составление орнамента в квадрате, технические приёмы работы кистью.

В 4 классах изучают характерные особенности орнаментов, разных народов и исторических эпох. Довольно подробно изучаются символы и традиционные мотивы русской народной культуры – в вышивке на одежде, на деревянной резьбе предметов быта в сопоставлении с особенностями традиционных мотивов декоративно-прикладного искусства других эпох и стран с их своеобразием.

Формирование художественно-эстетического отношения к миру прежде всего происходит в художественной деятельности.

Содержание современной программы основного общего образования структурирована также по модулям. Модуль «Декоративно-прикладного искусства» занимает весь 5 класс. Это даёт возможность не только получить общие сведения об искусстве украшать, но и изучить более подробно виды орнаментов, отработать особенности построения орнаментальной композиции в полосе, квадрате, круге, изучить особенности традиционного национального русского орнамента в сравнении с орнаментами разных культур, эпох и стран, отследить закономерности в сложении национальных традиций декоративно-прикладного искусства. Также, довольно подробно изучаются характерные особенности традиционных видов росписей, игрушках народных промыслов. А также изучение особенностей и значение искусства украшать в жизни современного человека.

Вместе с тем, изучение модуля декоративно-прикладного искусства в продолжение всего учебного года накладывает свои сложности. Важной составляющей учебного процесса в современной школе является обеспечение для учащихся психологически благоприятных условий на уроках.

Для поддержания психологически комфортных условий и формированию эстетической культуры в школах не маловажное значение имеет «понимание

психологии ребёнка определённого возраста, учёт его общего развития» [3, с. 210]. Не стоит забывать, что уроки изобразительного искусства имеют общеобразовательное значение, далеко не все учащиеся в дальнейшем связывают себя и свою будущую профессиональную деятельность с декоративно-прикладным искусством. В связи с этим, довольно сложно поддерживать интерес учащихся на протяжении всего года обучения к однообразным темам и заданиям. В начальных классах проблема поддержания интереса к изобразительному искусству решается частой сменой изобразительной деятельности. На протяжении одного учебного года учащиеся занимаются графикой, живописью, скульптурой, изучают архитектуру, учатся восприятию произведений искусства. Постоянная смена изобразительных задач, решение которых основывается на оперировании умением передавать пространство и объём графическими и живописными средствами на плоскости листа, работе с реальным объёмом при лепке из пластилина, чередуется с построением изображения с задачей подчеркнуть плоскость листа декоративными выразительными средствами, используя различные материалы.

В содержании уроков изобразительного искусства пятого класса нет такого тематического разнообразия. Все задания так или иначе связаны с плоскостным изображением. В связи с этим, необходимо максимально разнообразить вид деятельности на уроках. Разнообразить занятия можно за счёт использования различных материалов для работы с ярким выявлением их технических выразительных приёмов – акварельные, гуашевые краски, цветные карандаши, акварельные карандаши, масляные мелки, цветные гелиевые ручки, фломастеры. Также в занятия важно включить работу с реальным объёмом, например, при изучении традиционных русских промыслов – лепке романовской, филимоновской игрушки с последующей её росписью. Также можно сделать работу в технике аппликации. Составление орнаментальной композиции в полосе с дальнейшим склеиванием макета объёмного изделия. Также можно давать задания на выполнение изображения натюрморта, в состав которого входят предметы традиционных русских промыслов.

Литература

1. *Заевская, Е.Е.* Педагогические условия организации планирования современного урока изобразительного искусства в школе / Е.Е. Заевская // Современное педагогическое образование. – 2023. – № 11. – С. 388-391. – EDN IJDKV
2. *Парамонов, А.Г.* исследование проблемы формирования духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения / А.Г. Парамонов // Наука, искусство, образование: актуальные траектории развития: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения И.А. Круглого, Орёл, 16–18 мая 2023 года / Под редакцией Д.А. Хворостова. – Орёл: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2023. – С. 253-261. – EDN GXKGXT.

3. *Юсупхаджиева, Т.В.* Особенности формирования эстетической культуры обучающихся посредством пейзажной живописи / Т.В. Юсупхаджиева // Современная начальная школа: проблемы и перспективы развития: Сборник материалов региональной научно-практической конференции, Грозный, 28 апреля 2022 года. – Махачкала – Грозный: Чеченский государственный педагогический университет, 2022. – С. 206-211. – EDN JSSUYI.

Бобрович Г.А.,
доцент кафедры декоративно-прикладного искусства
и технической графики ВГУ имени П.М. Машерова

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» С ОПОРОЙ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПОСРЕДСТВОМ QR-КОДОВ

В статье рассматривается методика обучения декоративно-прикладному искусству как средство достижения творческой самостоятельности студентов. Важным ориентиром для автора явилось изучение обобщающих трудов искусствоведов и этнографов по истории народной культуры Беларуси и её региональных особенностей на территории Витебской области. Автор основывалась на изучении аутентичных образцов вязания Витебских регионов Подвинья и Поозерья, полученных в экспедициях и представленных в музеях, фондах Беларуси.

Тематический словарь, дополнительная литература, экспресс-советы и другие необходимые материалы имеют ссылки на Интернет-ресурсы с помощью динамических QR кодов, что значительно упрощает поиск нужных материалов к занятиям и обеспечивает больше возможностей предоставления и обновлении информации.

Ключевые слова: артефакт, вязание на спицах, народное декоративное искусство, ремесло, художественный текстиль, методика обучения, образование, воспитание, метод, традиции.

Bobrovich G.A.,
Associate Professor of the Department of Decorative and
Applied Arts and Technical Graphics
of Vitebsk State University named after P.M. Masherov

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR ORGANIZING THE EDUCATIONAL DISCIPLINE “DECORATIVE AND APPLIED ARTS” BASED ON INTERNET RESOURCES USING QR CODES

The article discusses the methodology of teaching decorative and applied arts as a means of achieving creative independence of students. An important guideline for the author was the study of the general works of art historians and ethnographers on the history of folk culture of Belarus and its regional characteristics in the Vitebsk region. The author was based on the study of authentic knitting samples from the Vitebsk regions of Podvinia and Poozerie, obtained during expeditions and presented in museums and funds of Belarus.

Thematic dictionary, additional literature, express tips and other necessary materials have links to Internet resources using dynamic QR codes, which greatly simplifies the search for the necessary materials for classes and provides more opportunities for providing and updating information.

Key words: artifact, knitting, folk decorative art, craft, artistic textiles, teaching methods, education, upbringing, method, traditions.

Декоративно-прикладное искусство – важная часть народной культуры Беларуси. Несмотря на обилие промышленных изделий, которые могут украсить быт современного человека, произведения белорусских мастеров народного искусства пользуются спросом. Современные мастера декоративно-прикладного искусства создают изделия сочетая народные традиции, достижения прогресса и новые тенденции. Успешно идут процессы переосмысления ремесленных технологий в связи с новыми запросами современного общества и условиями существования традиционной народной культуры. Сегодня народные ремёсла и промыслы приобретают статус историко-культурной ценности и служат частью национального достояния [1].

Целью учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство», а именно раздела «Вязание на спицах» является подготовка педагога-художника, владеющего системой знаний, умений, навыков работы с традиционным материалом по данному виду ремесла для самостоятельной деятельности в учреждениях образования и культуры.

Содержание раздела ориентировано не только на обучение навыкам рукоделия, но и решает актуальные задачи нравственного воспитания молодежи: познание культурного наследия наших предков, бережного отношения к истории художественного творчества Витебщины, возрождению народных обычаев. Все это также способствует воспитанию национального самосознания, формирует стройную целесообразную систему взглядов на окружающую действительность, создает заслон от внедрения в сознание ложных ценностей, вносит вклад в консолидацию общества.

Занятия носят дифференцированный характер: каждый студент работает с системой карточек-заданий. В определенной последовательности согласно уровням сложности студенты выполняют упражнения. Основываясь на способностях, достигнутом уровне мастерства каждого обучаемого, карточка-задание последующего упражнения усложняется. Это позволяет впоследствии любую творческую работу в технике вязания на спицах, выполнить максимально самостоятельно и безошибочно.

Не секрет, что мастерицы-вязальщицы не всегда внимательно подходят к выполнению изделий в этой технике. Сложно добиться сразу положительного результата и у студентов. Именно они – будущие учителя трудового обучения руководители кружков и научные сотрудники в области декоративно-прикладного искусства – нуждаются в усовершенствованной методике, чтобы освоить технику вязания на спицах. Часто студенту при изучении курса требуется уточнить некоторые данные, выходящие за пределы стандартной инструкции, до или после занятий просмотреть теоретический материал, относящийся к данной теме.

Наконец, иногда им непонятен порядок выполнения работы (ведь все нюансы в кратком описании хода работы предусмотреть нельзя). Практика

показывает, что после просмотра дополнительного материала у обучаемых снимается ряд вопросов.

В связи с этим инструктивно-методические материалы снабжаются QR-кодами (quick response, быстрое реагирование) разновидность штрихкода. Дополнительные дидактические материалы хранятся на сервере. Доступ к ним студента осуществляется непосредственно из учебной аудитории. Разумеется, что условиями организации такого вида занятий являются: доступ к ресурсам сети Интернет и смартфоном (планшетом) с предварительно установленным приложением, считывающим QR-коды [2].

Особенно ценны QR-коды при выполнении практических работ, связанных с визуализацией объектов в цветном изображении. В стандартных методических указаниях зачастую иллюстрации представлены в привычном для нас черно-белом цвете. Следует отметить, что навыки в области цифровой культуры, компетентности в использовании цифровых технологий для обучения и познания в условиях техногенной среды становятся базовыми для современного человека. Соответственно использование современных мобильных средств в образовании можно рассматривать как педагогический прием, расширяющий возможности обучения. Это средство передачи знаний, привязанное к определенной предметной области, где оптимальная модель использования новых технологий, действующей системе образования – это умелое сочетание общения с преподавателем, коммуникаций и цифровых технологий.

К примеру, рассмотрим тему раздела «Технология вязания на спицах». Нижеприведённые схемы в карточках-заданиях (представлены QR-кодами) (рисунок 1).

<p style="text-align: center;">Карточка-задание № 1. Набор петель.</p> <p style="text-align: center;">Петельный ряд.</p> <p>Любая работа со спицами начинается с наборного ряда, по бокам полотна расположены кромочные петли, а в конце вязки идут закрытые петли.</p> <p>Способов набора и закрытия петель – огромное множество!</p> <p>Примерную длину нити можно рассчитать так: берем нить и одну спицу, на которой собираемся вязать, свободно обвиваем ее ниткой 10 раз и получаем отрезок, который понадобится для набора 10 петелек (1 петля = 1 набор нити). Откладываем кол-во отрезков, пропорциональное нужному кол-ву петель +/- минимум 15–20 см на каждые 10 петель.</p>	
--	---

Рис. 1 – QR-код карточки-задания № 1. Выполнение мотива растительного орнамента

В заключение курса целесообразно выполнить несколько вязаных мотивов в качестве своеобразного экзамена для самопроверки по готовым

схемам или разработать самостоятельно. Содержание последующих разделов «Схемы вязания на спицах», «Примеры выполненных работ» будут способствовать достижению творческой самостоятельности студентов (рисунок 2).

Рис. 2 – QR-код темы раздела «Примеры выполненных работ»

Что касается темы раздела «Рекомендуемая литература», здесь появляется возможность визуализировать учебное пособие, дать краткую аннотацию, позволяет сориентировать студента и значительно сократить время поиска нужной информации (рисунок 3).

Список литературы вязание на спицах

ИМЯ	НАЗВАНИЕ	ГОД	ИЗДАНИЕ	АННОТАЦИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ	ОБЛОЖКА
Л.У.Вакар и другие	“Народныя майстры і мастацкі Віцебшчыны”	2011	Віцебск Віцебская абласная друкарня	Информация о традиционных ремеслах и творчестве современных мастеров народного ДПИ Витебской области	
Власова А. А.	Вязание: От умения к мастерству.	1993	СПб. : Респекс. — 384 с. : ил. — I	НЕВГУ Полочн. индекс: 3 Авторский знак: В38 Сигла хранения: чз, аб	
Т. Н. Дорожкина.	Вязание на спицах, вязание крючком, вышивание крестом, цветное вышивание	1994	2-е изд. — Минск : Польша	Полочн. индекс: 3 Авторский знак: Т38 Сигла хранения: чз, аб, ф2-чз	

Рис. 3 – QR-код темы раздела «Рекомендуемая литература»

QR-технология может быть использована для составления словаря по теме раздела (рисунок 4). Разработка словарей узкоспециальной и отраслевой терминологии позволяет проследить рост и эволюцию понятий и терминов в отдельных областях и систематизировать эти результаты в виде толковых, справочных, переводных, учебных словарей. Для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей, специалистов отраслевые словари являются основой дидактических материалов по изучению терминологии, особенностей развития научных знаний. Предоставление терминов на 4-языках обосновывается важностью обучения в контексте профессионального медиаобразования и продуктивного взаимодействия со студентами-иностранцами.

<p>Вязание – процесс изготовления полотна или <u>изделий</u> (обычно <u>элементов одежды</u> или предметов <u>интерьера</u>) из одной или нескольких <u>нитей</u> путём изгибания их в <u>петли</u> и переплетения петель друг с другом с помощью несложных инструментов — ручную (вязальные...</p>	<p>Вязанне – працэс вырабу палатна або рэчаў (звычайна элементы адзення або прадметаў інтэр'еру) з адной або некалькіх нітак, згінаючы іх у завесы і ткацтва адзін з адным пры дапамозе простых інструментаў - ручную (вязанне...</p>	<p>Knitting – the process of manufacturing a canvas or products (usually elements of clothing or interior items) from one or more threads by bending them into loops and weaving loops with each other with the help of simple tools - manually (knitting...</p>	<p>针织 - 借助简单工具 (手动 (织钩、织针、针, 或简单地在手指上) 或在针织机上 (机械针织)。 针织作为一种技术, 属于编织类型, 用于制造服装 (袜子、手套、帽子) 和亚麻制品 (餐巾...</p>	
--	--	---	---	---

Рис. 4 – QR-код словаря терминов «вязание на спицах»

Следовательно, данное пособие не только поможет освоить учебную дисциплину, но и создаст условия, при которых обучаемые смогут эффективно использовать QR-технологии для формирования собственных знаний и индивидуальной траектории обучения.

Литература

1. *Бабровіч, Г.А.* Гісторыя, традыцыі і сучаснасць тэхналогіі вязання, або Пляценне тэкстылю на Віцебшчыне / Г.А. Бабровіч, Н.А. Бабровіч // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XVIII (65) Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, Витебск, 13-14 марта 2013 г.: в 2 т. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – Т. 1. – С. 277-279.
2. *Галузо, И.В.* QR - в образовательной деятельности / И.В. Галузо, А.В. Лукомский // Адукацыя і выхаванне. – 2018. – №2.

Бражникова Е.С.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

научный руководитель:
Пензин И.С.,
доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

МИНИАТЮРЫ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ КАК ПЕРВЫЕ КНИЖНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

В этой статье рассматривается значение современной книжной иллюстрации, приведена краткая история древнерусской миниатюры и элементов оформления рукописи как единого художественного образа. Освещается этимология слова миниатюра и ее значение в рукописной графике древнерусской книги. Рассмотрены примеры миниатюр из старейших памятников книжного искусства: Остромирово Евангелие XXI в., Радзивилловская летопись XV в., Лицевой летописный свод XVI в.,

Ключевые слова: миниатюра, рукопись, рукописная книга, древнерусская книга, рукописная графика, образ книги, иллюстрация, книжная иллюстрация, композиция, изобразительное искусство, образование.

Brazhnikova E.S.,
student of the Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

Scientific supervisor:
Penzin I.S.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

MINIATURES OF OLD MANUSCRIPTS AS THE FIRST BOOK ILLUSTRATIONS

This article examines the importance of modern book illustration, provides a brief history of the old Russian miniature and the elements of the manuscript design as a single artistic image. The concept of the word miniature and its meaning in the handwritten graphics of the Old Russian book is highlighted. Examples of miniatures from the oldest monuments of book art are considered: the Ostromirov Gospel of the XXI century, the Radziwill Chronicle of the XV century, the Front Chronicle of the XVI century.

Keywords: miniature, manuscripts, handwritten book, Old Russian book, handwritten graphics, book image, illustration, book illustration, composition, art, education.

Сегодня сложно представить современную книгу без иллюстраций. А детскую книгу «без картинок» – подавно. Главная задача любой иллюстрации – визуализация текста, передача атмосферы, настроения и замысла автора.

Художник, создающий рисунки к произведениям, книжный иллюстратор, на сегодняшний день очень популярная и востребованная профессия, требующая, помимо традиционных художественных умений и навыков, еще и образности мышления, креативности, индивидуальности собственного стиля и, пожалуй, даже и это не является самым главным. Книжный иллюстратор – это взрослый, говорящий на языке детей, художник, «помнящий тропинку в детство».

Нам всем с детства известны знаменитые иллюстрации В.Г. Сутеева, Ю.Д. Коровина, И.Я. Билибина, Б.А. Дехтерева, В.А. Чижикова, Е.И. Чарушина, И.М. Семенова, Л.В. Владимирского, Е.М. Рачева, Ю.А. Васнецова и многих других иллюстраторов детских книг, на «картинках» которых выросло не одно поколение. Художественный образ героев произведений мы помним с детства. Закрыв глаза, любой из нас ясно увидит любимых героев, словно сошедших со страниц давно позабытых книг, и вспомнит все, что происходило с ними до мельчайших подробностей – и все благодаря ярким и запоминающимся иллюстрациям, так удачно дополнившим наши детские книги.

Первые книжные иллюстрации появились в древности и представляли собой нарисованные от руки небольшие картинки. Самыми древними иллюстрациями являются изображения на папирусах, найденных в Древнем Египте, рукописях гомеровской «Илиады», китайских книгах IV века н. э.

Книжной иллюстрацией древнерусской книги являлась миниатюра. Ошибочно считать, что свое название миниатюра получила от небольшого размера иллюстрации. Само слово «миниатюра» заимствовано из итальянского языка и означало письмо или рукопись с разрисовкой контуров красной краской (окись с закисью свинца) под названием «minium».

На Руси миниатюра – часть оформления и элемент украшения древнерусской книги. Все элементы рукописной книги (заставки, буквицы, заглавие) находились в строгом соотношении и определенной закономерности друг к другу, составляя единое композиционное целое – книгу, где «рукописный лист должен был быть радостью для глаз читателя» [7, с. 4]. Отсюда следует соподчинение текста с декоративными элементами и обязательная согласованность. Первые рукописные книги носили религиозный характер и являлись богослужебными рукописями, содержащими слова священного писания, что объясняет и более скромный характер их оформления. Ведь миниатюра и орнаментальное убранство книги всегда служило тексту, украшало его, не забывая целого впечатления, ибо вызвано к жизни практическими потребностями организации текста и должно помогать читателю проникнуть в суть учительского слова. И только позже, в определенных художественных школах Руси, можно встретить иные принципы оформления богослужебной

книги, т. к. стало четко различаться ее назначение: монументальная или торжественная, культовая или более скромная «четьего» назначения рукопись.

Стоили рукописи дорого, безусловно, цена зависела от внешности рукописи – переплет, украшение, а также количества миниатюр. Цена на книгу определялась, начиная от стоимости бумаги, красок, а также длительности времени, которое писец затрачивал на переписку рукописи и т. д. Рукописи представляли большую ценность. «В духовных завещаниях мы встречаем указания, в числе другого ценного имущества, на рукописи. Цена некоторых рукописей была настолько велика, что равнялась стоимости какого-нибудь поместья, но даже небольшие рукописи продавались дорого» [14, с. 57]

В Древней Руси часто для обозначения миниатюр употребляли выражение «рукопись в лицах», «лицевая» или «в лицах». Простейшими формами миниатюры являлись так называемые выходные, на фронтиспесе. От античной традиции к нам пришло изображение автора, а иногда и заказчика книги на выходной миниатюре.

Количество миниатюр, особенно в древних рукописях, довольно невелико, т. к. это зависело от трудности их исполнения. Например, в евангелиях часто изображали евангелистов. Так, в «Остромировом Евангелии» 1056–1057 гг. нарисованы только три из четырех евангелистов. Для последнего же был заготовлен чистый лист, но по каким-то причинам так и не заполненный художником. Перед началом повествования Псалтыри изображали Давида, перед «Деяниями» – апостолов, перед «Сочинениями апостолов» – отцов церкви и т. д. Исследователь древнерусской книги О.И. Подобедова приводит примеры многообразного содержания миниатюр: прославление автора рукописи, прославление заказчика, иллюстрирование конкретно-исторического содержания, прославление героев повествования или же акцент на кульминации сюжета.

Остромирово Евангелие, XI в.,
миниатюры (слева-направо) св. Лука, св. Иоанн, св. Марк

Начиная с XV в. Число миниатюр в рукописях увеличивается, особенно это заметно в более поздних старообрядческих рукописях, например в «Апокалипсисе».

Рукописная книга уже давно стала объектом изучения. О миниатюре русской рукописной книги имеется обширная литература, но «значение миниатюр для датировки рукописей еще мало изучено, хотя они могут оказать большую помощь историку-исследователю» [14, с. 54]. Противоречивость «расшифровки» миниатюры поражает, с одной стороны, своим символизмом, с другой – реализмом. Так как миниатюра была тесно связана с иконописью и фресковой росписью, давала обобщающее символическое представление о предмете. К примеру, «если художник хотел изобразить Успенский собор в Москве, это еще не значит, что он давал нам изображение именно Успенского собора. Это могли быть только формы какого-то храма. Точно также изображение городов и строений, так называемое палатное письмо, в миниатюре чаще всего имеет условный характер» [14, с. 55]. Тем не менее русская миниатюра заключает в себе и ряд реалистичных черт. А в некоторых случаях, она является единственным изображением древнерусской жизни. Например, громадное значение имеет Радзивилловская летопись XV в., специальное исследование которой провел А. В. Арциховский в книге «Древнерусская миниатюра как исторический источник», которая содержит рисунки к летописным известиям IX–XII вв. Среди 617 миниатюр летописи можно увидеть новгородское вече, приемы послов, укрепления, кузницу и пр. Особенно интересна одна из миниатюр, изображающая великого князя, сидящего на престоле и передающего меч своему сыну, которого он посылает княжить в Великий Новгород.

Радзивилловская летопись, XV в.

Стоит отдельно отметить рукопись, содержащую 16 тыс. миниатюр - Лицевой летописный свод XVI в. Миниатюры расположены таким образом, что именно текст служит как бы дополнением к рисунку.

Лицевой летописный свод, XVI в.

Миниатюры древнерусских рукописей дают богатый материал для таких смежных дисциплин, как архитектура, история, история прикладного искусства и костюма. Выступая в качестве энциклопедии материальной культуры средневековья, миниатюра является первой книжной иллюстрацией, заключая в себе не только украшение и иллюстрирование рукописи, но и практические потребности организации сущности слова.

Литература

1. *Адамов, Е.Б.* Книга как художественный предмет / Е.Б. Адамов, Б.В. Валуенко, Э.Д. Кузнецов. – М.: 1988. – 382 с.
2. *Адарюков, В.Я.* Книга в России ч.1 Русская книга от начала письменности до 1800 года / В.Я. Адарюков, А.А. Сидоров. – М.: Государственное издательство, 1924. – с. 31
3. *Бутовский, В.* История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям / В. Бутовский. – М.: 1870. – 269 с.
4. *Гессен, Л.И.* Архитектура книги / Л.И. Гессен. – Москва – Ленинград: Государственное Научно-Техническое Издательство, 1931.
5. *Дубровин, В.М.* Воспитать воспитателя / В.М. Дубровин // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса. Материалы науч.-практич. конференции института культуры и искусств МГПУ. – М., 2019. С. 448. –454.
6. *Заднепровская, Г.В.* Обновление содержания основного общего образования. Музыка. Изобразительное искусство / Г.В. Заднепровская, Н.Н.

Тельшева, И.П. Сусидко, Л.Г. Чуракова, Е.П. Кабкова, А.С. Хлебников, С.В. Валикжанина. – М.: МГПУ, 2017

7. *Ильина, Т.В.* Декоративное оформление древнерусских книг / Т.В. Ильина. – Л.: Ленинград, 1978. – 174 с.

8. *Либрович, С.Ф.* История книги в России / С.Ф. Либрович. – М., 1914, – с. 24

9. *Лихачев, Д.С.* Рукописная и печатная книга / Д.С. Лихачев. – М., 1975, С. 3-10

10. Повесть временных лет. Часть первая / Подг. текст Д.С. Лихачев. – М.; Л., – С. 104

11. *Роцин, С.П.* О проявлении трехцветия в живописи / С.П. Роцин, В.М. Дубровин // В сборнике: Искусство – диалог культур. Сборник материалов VI Международной науч.-практич. Конференции. 2020. – С. 387-391.

12. *Свирин, А.Н.* Искусство книги Древней Руси / А.Н. Свирин. – М.: Искусство, 1964. – 299 с.

13. *Стасов, В.В.* Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени / В.В. Стасов. - СПб.: Санкт-Петербург, 1884. – 407 с.

14. *Тихомиров, М.Н.* Русская палеография / М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. – М.: Высшая школа, 1982

15. *Хлебников, А.С.* История возникновения итальянских методических пособий по рисованию первой четверти XVII века / А. С. Хлебников, А. А. Архипов, И. С. Пензин // Искусство и образование. – 2020. – № 3 (125). – С. 153-164.

16. *Щепкин, В.Н.* Учебник русской палеографии / В.Н. Щепкин. – М., 1918. – с. 87

Буровкина Л.А.,
доктор педагогических наук,
профессор департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ИСКУССТВО РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ

Данная статья рассматривает возможности изучения и освоения кистевой росписи учащимися младших классов на занятиях декоративно-прикладным искусством. Сегодня, как никогда актуальна проблема приобщения детей младшего возраста к сохранению традиций народа, формирования у них чувства причастности к культурным ценностям через освоение различных видов народного искусства.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художественная роспись по дереву, кистевая роспись, народные промыслы.

Burovkina L.A.,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

THE ART OF WOOD PAINTING AS A MEANS OF FORMING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE CLASSROOM OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS

This article examines the possibilities of studying and mastering brush painting by elementary school students in decorative and applied arts classes. Today, more than ever, the problem of introducing young children to the preservation of the traditions of the people, forming their sense of belonging to cultural values through the development of various types of folk art is urgent.

Keywords: decorative and applied art, artistic wood painting, brush painting, folk crafts.

Декоративно-прикладное искусство зачастую связано со многими традициями и устоями отдельных регионов, народов, этнических групп. Наряду с другими известными народными промыслами по художественной росписи по дереву Урало-Сибирская роспись имеет особое распространение в Западной Сибири и на Урале. Это – вид свободной росписи кистями с применением масляных красок на окрашенной деревянной основе.

Освоение Урало-Сибирской росписи будет способствовать не только приобщению детей младшего возраста к сохранению традиций народа, формированию у них чувства причастности к культурным ценностям, их роли в жизни людей, но и формированию их духовно-нравственного потенциала.

Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть народной культуры, особый вид реализации художественного творчества, которое несет в себе возможности совмещения, соединения, взаимопроникновения, взаимодействия художественной, духовной и эстетической функций.

Сегодня в условиях стремительного развития новых технологий школьники все больше находятся в информационном и виртуальном пространстве, а практическая художественно-творческая деятельность становится всё меньше. Канева Я. А. отмечает, что в рамках деятельности «младших школьников обязательно должны присутствовать направления изобразительной и художественной деятельности. Кистевая роспись помогает детям овладевать необходимыми практическими умениями, удовлетворять свои творческие и эстетические потребности» [7, с. 75].

Современное декоративно-прикладное искусство дает возможность обучающимся всех возрастных групп развивать свои творческие способности, повышать потенциал относительно духовно-нравственных чувств и эстетических качеств. Некоторое время назад данное искусство было не в полной мере востребовано в образовательном процессе общеобразовательных школ. В большей степени учреждения дополнительного образования, средние профессиональные образовательные учреждения уделяли и уделяют особое внимание освоению учащимися, в том числе, младшими школьниками, многих видов декоративно-прикладного искусства.

В рамках данной работы мы рассматриваем освоение Урало-Сибирской росписи, как вида декоративно-прикладного искусства. Это не случайно, связано с тем, что подобный вид традиционной народной росписи в себе несет совокупность технических и творческих приемов вариации непростого решения творческих задач.

Урало-Сибирская роспись отличается от других народных художественных промыслов и творческих направлений тем, что в ней применяется кистевая роспись определенными цветами, которые согласно традициям и устоям не смешиваются, создают определенный узор. Подобная технология выполнения росписи помогает облегчать работу с осуществлением занятий для младших школьников, сокращает организационные и технологические шаги.

В процессе начального этапа обучения школьники осваивают наиболее простые формы кистевой росписи – полосы, линии, наносят растительные мотивы. В результате проведения занятий по декоративно-прикладному искусству младшие школьники с помощью овладения кистевой росписи могут развить креативность, открыть в себе новые таланты, а также совершенствовать творческие способности.

Педагогу в процессе обучения данному виду искусства, необходимо дать младшим школьникам все необходимые знания, которые могут им

потребоваться в процессе практического освоения кистевой росписи. «Занятия проходят, начиная с небольших расписных элементов, заканчивая сложными, витиеватыми образцами» [10, с. 117].

Работа педагога с детьми направлена на прямое выполнение и импровизацию ими способов и приемов росписи разного рода художественных изделий. Целесообразно, в процессе освоения кистевой росписи младшими школьниками, использовать элементы дидактических игр, формировать для них задания, которые будут стимулировать их на воспроизведение и повторение работ педагога.

Так, как занятия декоративно-прикладным искусством проходят в небольших группах, педагог имеет возможность помочь каждому учащемуся, обратить внимание на имеющиеся у школьников навыки, осуществлять взаимодействие как между собой и ребенком, так и между детьми.

Образы Урало-Сибирской росписи помогут развивать школьникам творческий потенциал, мышление, воображение и чувство стиля в области создания вещей. Идеи, которые дети получают на занятиях декоративно-прикладного искусства, могут быть ими в будущем применены для оформления отдельных вещей дома, пространства, своей комнаты, а также в качестве оформления подарков друзьям и близким.

Приемы «разбела» и «разживки» помогают школьникам правильно воспринимать добавление цветов в фон, будь он светлым или темным. «Гармоничность перехода цветов вдохновляет школьников на проявление индивидуальности в росписи предметов» [8, с. 120].

При освоении техники выполнения росписи, композиция и мотив наводят младших школьников на выражение уникальных орнаментов, создания виртуозных исполнений общепринятых элементов росписи. Это помогает им раскрывать свой внутренний талант, развивает личность, наполняет смыслом любой процесс деятельности ребенка.

Безусловно, данный вид росписи является эффективным в развитии творческого потенциала младших школьников, имеет позитивные стороны, среди которых:

- обогащение личности ребенка новыми творческими направлениями деятельности;
- развитие индивидуальности школьников, проявляющейся в поиске новых творческих идей;
- формирование и развитие творческих способностей.

Литература

1. Буровкина, Л.А. Тематическая композиция как средство духовно-нравственного воспитания личности / Л.А. Буровкина, С.В. Валикжанина, В.И. Плэмэдялэ // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2021. – № 6. – С. 160-171.

2. *Беляков, А.А.* Роль компьютерных технологий в разработке наглядных пособий для обучения оригами младших школьников / А.А. Беляков, Л.А. Буровкина // Начальная школа плюс До и После. – 2010. – № 11. – С. 76-81.
3. *Ганова, Т.В.* Современные тенденции и практики художественного образования / Т.В. Ганова, Е.С. Терехова, Т.В. Труфанова // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2022. – № 2. – С. 7-19.
4. *Ганова, Т.В.* Творческий поиск и его роль в формировании творческого сознания будущих художников декоративного искусства / Т.В. Ганова, А.В. Игнатьева // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 91-98.
5. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств / под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 232-237.
6. *Кадыева, Е.И.* Кистевая роспись как одно из эффективных средств развития творческого потенциала учащегося / Е.И. Кадыева, Н.Б. Смирнова // Вестник чувашского государственного университета. – 2018. – №1. – С. 100-104.
7. *Канева, Я.А.* Приемы формирования художественных умений свободно-кистевой росписи в начальной школе / Я.А. Канева // Перспективы и реалии педагогического образования, 2019. – №2. – С. 75-77.
8. *Киселева, Д.Ю.* Традиция Урало-Сибирской росписи в прошлом и настоящем / Д.Ю. Киселева, А.Ю. Киселева, С.И. Большова // Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Сборник статей международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 120-125.
9. *Левина, И.Д.* Эвристические рассуждения как способ решения дидактических задач в поле дидактики содержания образования / И.Д. Левина, В.Б. Новичков, Д.А. Потапов // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2023. – № 6-2. – С. 298-311.
10. *Чепель, Е.А.* Развитие креативных способностей обучающихся в процессе освоения художественно-выразительных средств народной кистевой росписи / Е.А. Чепель // Развитие креативности личности в современном образовательном пространстве. Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. – 2016. – С. 117-121.
11. *Yakimova, S.* Remote learning assessment methods implemented during COVID-19: a comprehensive review / S. Yakimova, O. Chernova, L. Burovkina, A. Prishchepa // Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 27, n. 00, e023059, 2023.

Васюченко Н.Д.,
магистр педагогики,
старший преподаватель кафедры изобразительного искусства
УО «ВГУ имени П.М. Машерова»

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В статье освещаются вопросы искусствоведения, прежде всего, специфики искусствоведческого анализа и интерпретации художественного произведения, понимания его пластического языка и образно-стилистических особенностей, формирования активного творческого восприятия искусства. Рассматриваются понятие о художественном образе и использование ключевых методологических подходов при анализе художественного произведения (стилистический анализ, формальный метод, иконография, иконология, структурный анализ, семиотика, герменевтика, знаточество, атрибуция, эмоционально-эстетическая оценка).

Ключевые слова: искусствоведческий анализ, художественный образ, интерпретация произведения искусства.

Vasiuchenko N.D.,
Master of Pedagogy, Senior Lecturer of the Department of Fine Arts
Educational Establishment «Vitebsk State University
named after P.M. Masherov»

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERPRETING A PIECE OF ART

Issues of art studies, and, first of all, the specificity of art analysis and interpretation of a piece of art, understanding its plastic language and image and stylistic features as well as shaping active creative perception of art are considered in the article. Such notions as art image and application of key methodological approaches in a piece of art analysis (stylistic analysis, formal method, iconography, iconology, structural analysis, semiotics, hermeneutics, connoisseurship, attribution, emotional and aesthetic evaluation) are described.

Keywords: art critic analysis, art image, interpretation of a piece of art.

Важным компонентом профессиональной подготовки студентов художественно-педагогических специальностей является формирование активного творческого восприятия художественных произведений и развитие визуального мышления на основе освоения «языка» пластических искусств. Понимание своеобразия искусства и осознание специфики творчества позволяет быть готовым к эстетическому восприятию произведений искусства прошлых эпох и современной художественной практики.

Цель исследования – рассмотреть специфику искусствоведческого анализа художественного произведения как искусствоведческий и

педагогический инструментарий, применяемый при подготовке художника-педагога.

Искусствоведческий анализ – это методологический подход, используемый для изучения и анализа произведений искусства, инструмент восприятия и интерпретации художественного произведения, понимания его специфики и «общении» с ним, позволяющий проникнуть в его содержания, уяснить авторскую идею, определить те художественные средства и приемы, которые способствовали созданию художественного образа.

Искусство создает художественно-образные модели мира, в этом специфика искусства и в этом смысле художественность неотделимо от образности. Художественный образ – универсальный феномен искусства и художественного мышления, специфическая форма познания в искусстве.

Художественный образ граничит с художественным произведением. Художественное произведение является идеально-материальным, художественный образ всегда идеален, опираясь на то, что материальное – это вещественное, а идеальное – это мысленное. Кроме того, художественный образ динамичен, развиваясь в индивидуальном и коллективном сознании, художественное произведение, будучи законченным, статично.

Первая стадия существования художественного образа – это формирование и развитие его в сознании художника. Второй этап – это его воплощение в законченном произведении искусства, когда и создается впечатление статичности, фиксированности образа и отождествление его с произведением. Наконец, третья стадия – это развитие образа в индивидуальном и коллективном восприятии. Восприятия произведений искусства является творческим процессом, и образы, воплощенные в произведении, входят в сознание в особой интерпретации.

Художественное произведение есть единство материального носителя и идеального художественного образа. В свою очередь, художественный образ есть формально-содержательная целостность, где форма и содержание, как тела и душа, неразрывны, однако при искусствоведческом анализе все составляющие художественного произведения, т. е. и материал, и форма, и содержание, разделяются и анализируются по отдельности и во взаимосвязи. Расчленив произведение искусства, в нем выявляют две взаимосвязанные стороны: *содержательную* (значимую) и *формальную* (знаковую), то, что отражено и выражено в произведении, и то, какими средствами это достигнуто.

Явления жизни, эстетически осмысленные художником в процессе творчества, становятся содержанием искусства. Становление художественной формы зависит от характера содержания, не может быть независимой от него оболочкой. «Соответствие формы содержанию», их единство или гармония рассматривается как критерий художественности.

Художественная форма – это способ организации художественного произведения, который определяет его структуру и выражение, представляет собой воплощения содержания в художественных образах, решенный определёнными материальными средствами по законам данного вида искусства. Как и содержание, художественная форма обладает своей структурой:

внутренняя форма – «нижний слой» – идеальная форма (образно-стилистическая структура содержания, структурно-композиционный аспект содержания); внешняя форма – «верхний слой» – материальная форма.

Если считать, что произведение создается в единстве содержания и формы, то анализируется и интерпретируется оно тоже в этом единстве. Кроме того, как искусство, так и произведение существует в пространстве и времени. Эпоха и эстетическая система разрабатывает свою художественную концепцию времени и пространства соответственно пониманию реалий и целям. Художник и его произведение существуют во множестве взаимосвязей со своим временем и средой – художественной, культурной, социальной, природной. Эти взаимосвязи во многом обуславливают характер его творчества, поэтому художественное произведение должно рассматриваться на общем фоне развития искусства эпохи и в контексте национального искусства, как современного ему, так предшествующего и последующего, необходимо учитывать жизненный и творческий путь создателя, культурные обстоятельства и социально-историческую ситуацию, в которых возникло произведение. Наконец, следует рассмотреть развитие художественного образа во времени, понять, как он изменяется, включаясь в новые контексты, проходя через толщу времени, впитывая исторический опыт.

Таким образом, исходя из того, что художественный образ формируется между тремя измерениями: что? как? для чего? – предметом изображения, способом преобразования и структурирования, функциями, то в искусствоведческом анализе произведения искусства выделяется три составляющих: 1) раскодирование информации, заключенной в произведении; 2) аналитическое исследование процесса и обстоятельств создания произведения, помогающее углубить и обогатить его понимание; 3) изучение исторической динамики художественного образа произведения в индивидуальном и коллективном восприятии [1, с. 36].

Среди *методов анализа художественного произведения* выделим следующие: стилистический анализ, формальный метод, иконография, иконология, структурный анализ, семиотика, герменевтика, знаточество (фактографическое изучение искусства), атрибуция памятников, эмоционально-эстетическая оценка художественного произведения.

Стилистический анализ – один из основных методов анализа произведений пластических искусств. Цель такого анализа – выявлять систему устойчивых форм, выразительных качеств, присущих данному стилю, определить в структуре произведения те содержательные и формальные признаки, которые позволяют отнести его к определенному стилю, направлению, творчеству художника. Кроме того, стиль и произведение искусства интерпретируется не только как статическая система, состоящая из постоянных, неизменных форм, признаков, качеств. Вскрываются и объясняются региональные отличия, наличие школ, развитие творчества отдельно взятого автора в пределах одного стиля. Исследование стиля также соотносится с его генезисом и дальнейшей эволюцией. Поэтому при стилистическом анализе внимание обращено, с одной стороны, на те свойства стиля, которые связывают

его с предыдущей стилевой стадией, с другой – на потенциальные возможности образования новых стилевых форм. Важным является и обозначение духовных, религиозных, нравственных, социальных ценностей, актуальных для культуры, породивших стиль [2, с. 582]. Структура стилистического анализа может варьироваться, включать разные компоненты и особенности. Возможности стилистического анализа дополняются применением историко-культурного, сравнительно-исторического и биографического подходов.

Интерпретация произведения через анализ художественной формы предлагает *формальный метод* – направление в искусствоведении, изучающее художественную форму как самоценный эстетический фактор в искусстве. Формальный метод основан на детальном рассмотрении и описании визуальных характеристик произведения, позволяет выявить взаимодействие элементов в структурной организации произведения, влияния этих элементов на создание художественного образа. Сосредоточившись на визуальных и структурных характеристиках произведения, данный подход упускает такие аспекты, как контекст, историческую или культурную значимость, авторскую интенцию и т.д.

Иконографический анализ описывает и систематизирует типологические признаки определенных схем, принятых при изображении персонажей или сюжетов. Это метод исследования произведений изобразительного искусства, основанный на анализе и интерпретации их содержания и символики. Целью иконографии является раскрытие символов, закодированных в изображении, распознавание атрибутов, которые идентифицируют персонажей или события.

Иконологический анализ определяет значение и смысл произведения искусства в контексте данной культуры, раскрывает исторически обусловленное образно-символическое содержание произведения. Иконология формировалась в противовес формальному методу, сосредоточенному на зримом облике, и на критическом отношении к традиционной иконографии, где присутствовал описательный подход к проблемам сюжета и символа. Целью иконологического анализа произведения является понимание его культурного, исторического и социального контекста, что позволяет раскрыть скрытые смыслы и значения изображений, понять их коммуникативную функцию, найти связи между символами, мотивами и историческими событиями, общественными процессами или религиозными верованиями.

Внимание к контексту произведения, условиям сложения его знаковой структуры роднит иконологию со структурализмом – направлением, получившим распространение применительно к изобразительному искусству в последней трети XX века. *Структурный анализ* исследует любое произведение как текст, совокупность знаков, определяющих и саму структуру произведения, и его смысл, историко-социальную направленность. При этом важнейшую роль играют не столько сами знаки и символы (как в иконологии), а, прежде всего, системы их отношений, структурные оппозиции, стимулирующие тот или иной художественный прием, стилистический ход, форму как таковую. Оппозиции могут быть чрезвычайно разнообразны, обладая космологическим (земное – небесное), биологическим (женское – мужское), общефилософским (природа – культура), политическим (официальное – неофициальное) и иным характером.

Предметом изучения становится их взаимодействие как внутри отдельных произведений, так и внутри больших знаковых систем, каковыми для структурализма являются стили и художественные эпохи [2, с. 586].

Сложившись на основе достижений лингвистики – *семантики*, структурализм является также частью более широких знаковых подходов в интерпретации произведения искусства – семиотики и герменевтики.

Семиотика – наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем, своеобразие художественных знаков и их отличие от научных знаков, произведение искусства как метазнак художественной культуры, как текст.

Герменевтика – философское и методологическое направление, возникшее на основе теории интерпретации литературных текстов, ее основное назначение – понять смысл и значение текстов и символов, которые возникают в различных контекстах. Важной частью герменевтики является методология интерпретации, которая включает в себя анализ контекста, поиска наилучшего истолкования, учет предположений, диалога с другими интерпретаторами. Герменевтика изучает процесс коммуникации и взаимодействия между автором текста и его интерпретатором, признает, что тексты могут иметь множество интерпретаций и что каждый интерпретатор приносит свой личный опыт в процесс понимания. Герменевтика также занимается этическими и практическими вопросами интерпретации. Она размышляет о том, каким образом наши предпочтения, стереотипы и социальные условности могут повлиять на нашу способность объективно понять истинное значение текста. Герменевтика подчеркивает важность исторического и культурного контекста, внутри которого возникают тексты и который может существенно влиять на исходное значение текста. Опыт герменевтики важен для художественной критики, она ориентирует историю искусства на системный характер понимания произведения искусства как художественного текста культуры.

При искусствоведческом анализе имеет значение и *фактографическое изучение искусства*, знание принципов и методов *атрибуции* художественного произведения. С атрибуцией тесно связано *знаточество* – направление в искусствоведении, поставившее своей главной целью совершенствование методики атрибуции произведений искусства.

Интерпретацией произведения искусства является и *эмоционально-эстетическая оценка* в профессиональных суждениях об искусстве, которая также влияет на восприятия художественного произведения.

Для достижения полноты искусствоведческого анализа необходим многосторонний подход к искусству. Анализ неразрывно связан с синтезом – с целостным восприятием произведения, вместе они и составляют методику интерпретации художественного произведения. Здесь не может быть только одного метода – каждое произведение искусства диктует свой подход к нему, как и каждый зритель обладает индивидуальностью восприятия. Недопустима абсолютизация как одного из подходов, так и анализа как этапа интерпретации произведения в целом. Важно, вооружившись арсеналом фактических, теоретических знаний, не потерять живое чувство при встрече с искусством, сохранить эмоциональную восприимчивость художественного произведения.

Восприятие произведения – процесс активный и зеркально отражающий стадии его создания. Произведение искусства – это и желанный результат творчества автора, и в то же время – источник импульсов для его восприятия. Поэтому, полноценное восприятие произведения есть процесс сотворчества, в процессе которого создается новый художественный образ, в котором авторское творение окрашивается чувствами и мыслями воспринимающей личности, создавая свой неповторимый художественный образ.

Литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др.; под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.
2. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / Под общ. ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.
3. *Васюченко, Н.Д.* Введение в историческое изучение искусства: курс лекций / Н.Д. Васюченко – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – 62 с.

Галкина М.В.,
профессор кафедры дизайна и народных ремесел ГУП,
почетный академик РАХ

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВОЧНО-КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Представленный аналитический обзор двадцатилетней деятельности Областного центра эстетического воспитания на базе факультета изобразительных искусств и народных ремесел формирует уникальную концепцию выставочно-конкурсной деятельности в системе художественного образования на базе развития традиций русской народной культуры.

Ключевые слова. Концепция, образование, традиции, народная культура, выставки, конкурсы.

Galkina M.V.,
Professor of the Department of Design and
Folk Crafts of the State Unitary Enterprise,
Honorary Academician of the
Russian Academy of Sciences

THE CONCEPT OF EXHIBITION AND COMPETITION ACTIVITIES IN ART EDUCATION

The presented analytical review of the twenty-year activity of the Regional Center for Aesthetic Education on the basis of the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts forms a unique concept of exhibition and competition activities in the system of art education based on the development of traditions of Russian folk culture.

Keywords. Concept, education, traditions, folk culture, exhibitions, contests.

Реализация направления эффективности формирования художественной культуры обучающихся детей и подростков в системе дополнительного образования Московской области уделяется особое внимание в сфере выставочно-конкурсной деятельности при взаимодействии с профессиональной развивающей средой факультета изобразительных искусств и народных ремесел университета, под идейным руководством Министерства образования Московской области, создания оптимальных условий для творческого художественного пространства.

Важность истории народной художественной культуры в контексте межкультурных коммуникаций играет решающую роль в решении проблемы сохранения историко-культурного наследия, развития традиционного художественного творчества на современном этапе.

По инициативе руководства Министерства образования много лет назад был организован Областной фестиваль детско-юношеского художественного творчества «Юные таланты Московии». Нам удалось методически грамотно осмыслить и реорганизовать систему выставочно-конкурсной деятельности на

факультете Изобразительных искусств и народных ремесел, созданном профессором, академиком Российской Академии художеств и Российской Академии образования Ломовым Станиславом Петровичем. За двадцать лет инновационной деятельности под руководством профессора, академика РАХ Галкиной М.В. стремительно выросло количество участников областных выставок-конкурсов с 250 до четырех тысяч участников на Областном уровне и двадцати тысяч участников на муниципальном уровне. Это практически третья часть всех школьников, обучающихся в Московской области, а значит деятельность нашего Областного центра в сфере изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и традиций народного искусства заслуживает особого пристального внимания и изучения концепции формирования уникального методического опыта.

Определение сути понятия «выставочно-конкурсная деятельность учреждений дополнительного образования» является самостоятельной творческо-педагогической задачей, поскольку многие исследователи – Барадулин В.А., Буровкина Л.А., Игнатьев С.Е., Ломов С.П., Санникова Т.И., и другие, по-разному интерпретируют, является ли детская выставка художественным мероприятием или частью педагогического процесса.

Процесс интеграции учреждения высшего профессионального художественного образования как координационного центра для учреждений дополнительного художественного образования является сейчас наиболее оптимальным условием для привлечения экспертов. Осуществляемая методическая работа с педагогами и преподавателями учреждений дополнительного образования как направляющего вектора деятельности региональных ресурсных центров ведется постоянно, через участие педагогов в регулярных педагогических мероприятиях: научно-практических конференциях, семинарах, консультациях, на которых педагоги имеют возможность объективно сравнить уровень профессионального мастерства и художественно-творческого подхода обучающихся при выполнении выставочных экспозиционных работ.

Рассматривая выставочно-конкурсную деятельность обучающихся системы дополнительного художественного образования мы определяем её как основной показатель успешности учащихся системы дополнительного образования в целом. Активное участие в выставочно-конкурсной деятельности, основанное на объективно соревновательном характере, предполагает повышение личной значимости подтверждений успешности для учащихся. Вся активная деятельность методистов и экспертов — призвана объединить усилия областных педагогов в области художественного просветительства, стать координационным, информационным стержнем дополнительного художественного образования и профессионального становления учащихся. Профессорско-преподавательский коллектив факультета Изобразительных искусств и народных ремесел Государственного университета просвещения (г. Мытищи), регулярно проводит ряд конференций по темам методологии и философии традиционного народного искусства, изобразительного искусства, теории и методике преподавания детям проектной деятельности, рисунка и живописи, композиции и скульптуры, основ дизайна, востребованной профессии

художника, рассказывает о непреходящих ценностях педагогических систем великих художников и педагогов, включая проекты современных деятелей культуры.

Концепция инновационной научно-методической деятельности педагогов дополнительного образования, в которой учебная деятельность обучающихся рассматривается с позиций соответствия требований, предъявляемым к конкурсно-выставочным работам, сформирована на основе профессиональных компетенций при определении профессиональной ориентации учащихся – слушателей старших лет обучения системы дополнительного образования.

Ведущие российские исследователи народного и декоративно-прикладного искусства, а также ученые-педагоги уверенно констатируют важность значения формирования традиций в художественном творчестве.

«В традиции весь гигантский потенциал искусства архетипически достоверен как материальная данность, хранящая память об интенции космоантропогенеза в труде, отношениях людей, Богооткровении» [5, с. 45] пишет В.Б. Кошаев, известный исследователь в области народного и декоративного искусства.

В системе дополнительного образования педагоги приобщают ребенка к традиционной родной культуре, открывая наиболее яркие черты общенациональных особенностей народной эстетики и искусства. Творческое переосмысление художественного и педагогического опыта представляет сложную художественно-педагогическую задачу для педагогов, и предполагает активное включение в научную деятельность с учетом исторических реалий.

Еще в начале XIX века началось обучение художников-прикладников и орнаменталистов в знаменитой Строгановке, открывшейся в 1825 году. Создание подобных школ было обусловлено необходимостью подготовки художников для развивающейся промышленности. До XX века методика обучения базировалась на изучении и создании орнаментальных мотивов, подражающих историческим стилям различных эпох, а также копировании орнаментов народного искусства. Большинство этих орнаментов – это древнерусские и народные образцы знакового, условного, символического характера, но зачастую скорректированные в направлении реалистического восприятия.

Московская область прославлена культурным художественным наследием, мощным импульсом в эстетическом и патриотическом воспитании и образовании детей. Традиционная культура – наш фундамент и основной потенциал в области образования. Прочно поддерживая связь с корнями и оставаясь современным в процессе истории, народное искусство и поныне – живая часть культуры. Уникальный духовный феномен России формируется в течение всей ее истории.

Именно с включенностью в культурную среду связана методика работы в системе дополнительного образования детей Московской области. Это предполагает серьезное знакомство с народной культурой на занятиях, беседы с народными мастерами, созерцание, слушание, направляющее к синтезу размышлений и участию в непосредственном освоении народной культуры через

Дело, Действие, Действо. Целый ряд важнейших задач постоянно решается педагогами в процессе работы с детьми. Идет постоянный поиск новых мобильных форм обмена опытом и идеями, совершенствованием методики и практики работы с детьми. В творчестве Марии Федоровой, заслуженного художника РФ, академика РАХ, лежит переосмысление народного искусства: «Народное искусство – национальное достояние. Важно не только донести до зрителя музейные образцы, но и продолжить традицию, создать новое, ощутить то, что созвучно сегодняшнему дню, понятно современнику. Богатство и глубина народной традиции позволяют черпать новые идеи всегда» [5, с. 71].

Областной центр эстетического воспитания, сегодня решает следующие методические и педагогические задачи: 1. Осуществляется методическое руководство профессиональной деятельностью педагогов дополнительного образования. 2. Организуются и проводятся научные конференции, семинары, мастер-классы в области содержания методологии эстетического воспитания и художественно-прикладного искусства работы творческих объединений. 3. Вырабатывается четкость критериев и профессионализм в области актуальности и целостности задач, особенно важных для звена дополнительного образования. 4. В качестве инновационного направления проводится работа по введению местных самобытных художественных традиций народного декоративного искусства в практику дополнительного образования учащихся, особенно важного в деле формирования духовно-нравственных ценностей будущих специалистов и художников. 5. Проводится аналитическая работа по специфике традиционных и экспериментальных комплексных программ и методик ведущих педагогов Московской области.

Областные выставки-конкурсы «Юные таланты Московии», фестивали, конференции поднялись с годами на высокий уровень, стали важными масштабными культурными событиями Подмосковья.

Литература

1. *Galkina M.* Traditions of folk culture and education. E3s web of conferences. Topical problems of green architecture, civil and environmental engineering (tpacee-2021). Том 284. Moscow, 2021, Edp sciences.
2. *Galkina M.* Tradycyjny rosyjski strój ludowy jako symbol kultury rosyjskiej. номер: 4 год: 2021 страницы: 96-101, Warstwy uniwersytet rzeszowski, issn: 2544-4824.
3. *Ломов, С.П.* Методология художественной деятельности / С.П. Ломов // Инновационные проекты и программы в образовании. М., 2013. С. 49-51.
4. *Михайлов, Н.В.* Практический опыт применения авторской методики обучения кистевой росписи на занятиях в мастерской матрешки / Н.В. Михайлов // Вестник МГОУ. Педагогика. М.: 2018. N 2. С.161-163.
5. Традиция, ретроспекция, новация. Коллективная научная монография Российской Академии художеств. М.; 2020.

Дубровин В.М.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

СМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТОНАЛЬНОЙ ТРИАДЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

В статье рассматриваются актуальные проблемы современного состояния культуры и художественного образования, места изучения основ композиционной грамоты, теории тона, развития у студентов художественно-образного мышления, художественной культуры, формирования художественного видения. На примерах работы мастеров культуры рассматривается опыт творческой работы в области графической композиции.

Ключевые слова: композиция, изобразительное искусство, тон, структура, художественный образ, художественное образование, художественная форма, графика.

Dubrovin V.M.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design
IKI GAOU IN MGPU

THE SEMANTIC JUSTIFICATION OF THE TONAL TRIAD IN PICTORIAL COMPOSITION

The article discusses the current problems of the current state of culture and art education, the place of studying the basics of compositional literacy, tone theory, the development of artistic and imaginative thinking among students, artistic culture, and the formation of artistic vision. The experience of creative work in the field of graphic composition is considered using examples of the work of masters of culture.

Keywords: composition, fine art, tone, structure, artistic image, art education, art form, graphics.

В педагогической практике подготовки начинающих художников-педагогов приходится сталкиваться с многочисленными сложными задачами при работе над изобразительной композицией. Имеющие место вопросы затрагивают широкий спектр проблем в различных сферах изобразительной деятельности: в области плоскостного и объемно-пространственного изображения, структурной организации графической и живописной композиции, использования приемов различных стилистических направлений. Одной из основных причин слабой, мало выразительной композиции является недостаточно серьезное, часто формальное отношение к теоретическим основам в обучении изобразительному искусству. Слабая теоретическая подготовка в области структурной организации

изобразительного пространства, отсутствие аналитической работы, нарушение баланса в понимании студентами единства художественной формы и содержания, недостаточные знания и умения в области практического освоения основ художественной грамоты приводит к выполнению творческой работы низкого качества. Обращает на себя внимание упрощенное понимание студентами важности изучения самого процесса формообразования художественного произведения и его места в процессе развития художественно-образного мышления. В итоге внешняя эстетически привлекательная изобразительная оболочка произведения начинает преобладать, выступает основным определяющим фактором качества, уводит творческого человека в мир «визуальной красоты» далекую от истинного искусства, не дает в полной мере раскрыться таланту.

Не является секретом и то, что определенная часть преподавательского состава, многие студенты относятся к композиционной работе не серьезно, считая ее неким приложением к натурной работе, где важнейшим компонентом успешной работы являются успехи в области практического освоения дисциплин по рисунку и живописи. Особенно заметны существенные недоработки в работе над станковой тематической композицией. В отличие от декоративной композиции, где задачи несколько иные, в работе над картиной перед художником стоит главная цель – создание художественного образа. Именно здесь слитность формы и содержания находятся в прямой зависимости друг от друга. «Возможно, именно по этой причине уровень преподавания дисциплины «Композиция» в ряде художественных учебных заведений, художественно-графических факультетов педагогических вузов страны оставляет желать лучшего и не отвечает важнейшей её роли в развитии художественно-образного мышления студента, обучения и воспитания профессионального художника-педагога» [3, с.12]. Развитие композиционного мышления, художественно-образного видения – одна из основных задач в обучении студента – будущего учителя и наставника молодежи, одной из задач которого является не только умение привить своим ученикам любовь к искусству, но и умеющего в простой и доступной форме донести до учащихся механизм и основы создания произведения, художественного образа.

Иногда приходится слышать мнение, что вначале необходимо обучить студента основам изобразительной грамоты, практическому мастерству, а потом уже требовать от него творческого решения художественных задач. Ответом на это могут служить слова великого Леонардо да Винчи: «Те, кто влюбляются в практику без науки, подобны кормчим, выходящим в плаванье без руля или компаса, ибо они никогда не могут быть уверены, куда идут...» [4]. Для свободного высказывания своих мыслей нам необходим язык общения; для общения со зрителем художник обязан владеть пластическими основами изобразительного искусства, языком композиции: средствами, законами и правилами искусства, колористической и тональной организацией изобразительного пространства, условностями стилизации и трансформации предметной формы. Умение максимально использовать эти возможности говорит о мастерстве художника, его профессиональной подготовке. И чем более активно художник будет придерживаться этих основ, тем свободнее и увереннее он будет чувствовать себя в ходе работы над станковой живописной или графической

композицией, графическим дизайном, тем глубже он будет входить в понимание творческой кухни замечательных мастеров прошлого.

Гармония, художественная привлекательность произведения искусства основывается на единых и непреложных законах природной красоты, где одним из важнейших аспектов результативности творческой работы в области композиционной работы является единство и неразрывность тональной и цветовой организация изобразительного пространства. Являясь незаменимыми элементами пластического языка в изобразительном искусстве, они посредством пятен различной конфигурации, активно участвует в создании изображения, его художественной формы, обладают большими возможностями в передаче объёмно-пространственного и колористического строя произведения. Являясь своеобразными антиподами по смыслу, они неразрывны и, как две стороны одной медали, создают единую неразрывную сущность. И если у цвета в картинной плоскости основными «достоинствами» являются окрашенность предметной формы, общая колористическая организация изобразительного пространства в соответствии с творческой задачей, эстетическая и эмоциональная привлекательность изображения, то тон является важнейшим компонентом при работе над трехмерностью предметной формы, придает изображению визуальную глубину, определенную крепость и стройность.

Проблема тональной организации изобразительного пространства всегда интересовала художников-живописцев, выводила их на новый уровень художественной выразительности. И если к колористической составляющей, основанной на цветовой триаде, начинающие художники постоянно обращаются, то умение грамотно выстроить изображение на основе тональной триады произведения в целом для многих не всегда понятно, является своеобразным «камнем преткновения». Принцип «тональной триады» (впрочем, как и «цветовой триады») универсален. Он самым тесным образом связан, как с общей тональной гармонией в изобразительной плоскости, так и со структурным построением художественного произведения. В живописной композиции именно эта важнейшая связь тональной и колористической составляющих произведения определяет конструктивную и структурную крепость изображения, где, в соответствии с творческим замыслом, глаз и сознание получают ощущение некоего гармоничного равновесия, удовлетворения и эмоционального внутреннего комфорта. И, если, в живописной композиции тональное построение часто «скрывается» за активной «колористической оболочкой», то наиболее активно тональная триада проявляет себя в графической композиции, где взаимодействие темных, светлых и серых пятен (черное-белое-серое) наиболее заметно, а четкая взаимосвязь «активных» и «пассивных» изобразительных элементов графики, часто несущих условный характер, как самих объектов изображения, так и изобразительных средств, направлена на создание художественного образа. В станковой композиции основным стержневым условием в построении является присутствие двух основных, определяющих тоновых контрастов различной насыщенности. Дополняющим и обогащающим компонентом изображения служит третья часть тональной триады, которая является своеобразным перекидным мостиком между основными «тональными берегами». И чем более очевидно контрастное взаимодействие основных доминирующих

изобразительных компонентов при движении от одного основного пятна к другому, тем разнообразнее и убедительнее произведение. Отсутствие одного из этих трех компонентов неминуемо разрушает общую гармонию, приводит к тональной вялости и визуальной рыхлости, изобразительному дисбалансу. В отдельных случаях композиция может строиться на основе двух тональных компонентов (например, черное-белое). В данном случае изображение приобретает плоскостной декоративный характер, напоминающий орнаментальную композицию, эмблему. Если проанализировать творчество ведущих художников прошлого, то, независимо от времени выполнения произведения, стилистики можно заметить общие основы, которые придают изображению законченность, эмоциональную выразительность. Чаще всего структура картин строилась на знаковой основе, где все многочисленные изобразительные элементы группируются в большие тональные массы, которые взаимодействуя друг с другом, создают цельную, организованную, динамичную структуру. Классическими примерами могут служить композиции, в основе которых просматривается пирамида, круг, призма, трапеция и т. д. Но используются и другие построения в виде более сложных конфигураций. Главным же для всех изображений должно быть одно – цельность и взаимосвязь всех элементов композиции, которые создают единую замкнутую образную изобразительную структуру. Присутствие же «тональной триады» в картинной плоскости помогает решить одну из главных творческих задач — создает ощущение присутствия в сознании чувства законченности, некоего равновесия и удовлетворения. В соответствии с творческой задачей, художник, используя основные формообразующие начала, стилистику, возможности стилизации и трансформации предметной формы, формирует структурный стержень будущего произведения, где тональному пятну отводится особая роль. Как правило выбирается два основных определяющих тоновых компонента, с помощью которых раскрывается основная мысль художника. Третий дополнительный компонент, который помогает более полно раскрыть характер изображения. Так в контрастных, динамичных композициях с ярко выраженным эмоциональным содержанием, определяющими выступают черные (темное) и белые (светлое) тональные пятна, а серое (условно серое) пятно является дополняющим компонентом, делают изображение более объемным.

Д. Бисти. Илиада

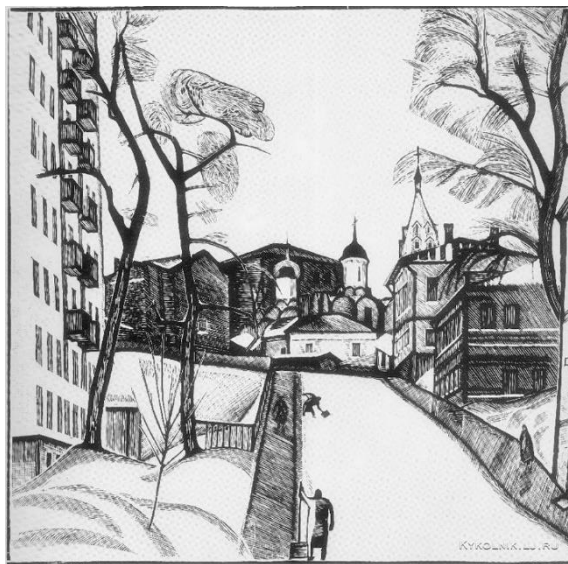

И. Воробьева. Строители

Для создания мягкого, нежного, спокойного изображения основной акцент делается на комбинацию белых и серых пятен, которые определяют общий композиционный и эмоциональный строй композиции. Условно черные пятна дополняют недостающими деталями изображение, вносят контрастное разнообразие.

Г. Доре. Эмпирей

Г. Захаров. Швивая горка

Если перед художником стоит задача через композицию передать состояние сдержанности, тревоги, таинственности, то наиболее подходящим и определяющим будет использование черных и серых пятен, где дополняющие общую темную атмосферу светлые оттенки пятен, будут оживлять, вносить свежую эмоциональную изобразительную струю.

С. Бродский. Дон Кихот

Г. Захаров. Ночь

Рассматривая тональную триаду, как важнейшую составляющую в творческом учебном процессе, необходимо обратить внимание на то, что, к сожалению, вопросы тональной организации при работе над станковой композицией в контексте решения пластических задач остаются мало

изученными. В учебной практике вопросы тональной организации изобразительного пространства, чаще всего, рассматриваются как бы вскользь, через призму рационального, практического использования при работе с натуры, где показ трехмерности предметной формы на двухмерной плоскости – преоритетная задача.

Работа художника-педагога в современных условиях трудна и терниста, имеет много особенностей. Он должен владеть передовыми методами педагогической творческой работы, иметь активное видение, аналитический ум и постоянное стремление к самосовершенствованию. Но только на основе теории и практики, опыта мастеров прошлого возможно движение вперед к современной художественной педагогике, полнокровному искусству. Вот почему обращение к теоретическим основам композиции, использование «тональной триады» на практике более широко раскрывают творческий потенциал художника-педагога, открывает новые горизонты профессиональной работы. Только в этом случае возможно создать интересную композицию, почувствовать радость творчества.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Методические основы подготовки будущих учителей изобразительного искусства на занятиях по живописи / Л.А. Буровкина, С.В. Валикжанина // Научное мнение. 2021. – № 12. – С. 73-78.
2. *Дубровин В.М.* Традиции и современность в воспитательной работе (на примере детской художественной школы) / В.М. Дубровин // Воспитание школьников. – 2016. №5. С. 56-59.
3. *Дубровин В.М.* Основы изобразительного искусства: учебное пособие для вузов / В.М. Дубровин; под науч. ред. В.В. Корешкова. – 2-е изд. – Изд. Юрайт; Москва: МГПУ, 2019. – 360с.
4. *Леонардо да Винчи.* О живописи. Классическое руководство. – ОГИЗ. – 2021. – с. 336.
5. *Роцин С.П.* О проявлении трехцветия в живописи / С.П. Роцин, В.М. Дубровин // В сборнике: Искусство – диалог культур. Сборник материалов VI Международной нач.-практич. Конференции. – 2020. – С. 387-391.
6. *Роцин С.П.* К вопросу о значении художественного образования в воспитательном и образовательном процессах / С.П. Роцин // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. Материалы науч. практич. конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета (г. Москва, 16–19 апреля 2018г.). Часть 2. Под ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2017. – С. 261- 264.
7. *Хлебников А.С.* Живописный симфонизм Симона Вирсаладзе / А.С. Хлебников // Балет. 2009. – Т. 157. – № 3. – С. 33-35.

Евтых С.Ш.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
изобразительного искусства и дизайна
ИИ ФГБОУ ВО АГУ

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНОЙ
ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЯ**

В статье раскрывается актуальность процесса формирования художественно-образного мышления студентов, посредством освоения уникальных возможностей декоративно-прикладного искусства. Активно используются с этой целью возможности художественной обработки текстильных материалов. Рассматриваются педагогические условия достижения студентами профессионального уровня в создании художественного образа в изделиях декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: студент, педагог-художник, текстиль, ткачество, плетение, мышление.

Evtykh S.Sh.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department
fine arts and design
Institute of Arts, Adyghe State University

**PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING ARTISTIC THINKING
OF FUTURE TEACHERS-ARTISTS BY MEANS OF DECORATIVE
PROCESSING OF TEXTILES**

The article reveals the relevance of the process of forming artistic and imaginative thinking of students through the development of the unique capabilities of decorative and applied arts. The possibilities of artistic processing of textile materials are actively used for this purpose. The pedagogical conditions for students to achieve a professional level in creating an artistic image in products of decorative and applied art are considered.

Keywords: student, teacher-artist, textiles, weaving, weaving, thinking.

Вузовское обучение позволяет студентам планомерно и устойчиво выстраивать познавательную и погружаться в социокультурную и профессиональную деятельность. Профессиональная компетентность будущих педагогов-художников, сформированная за годы учебы, обеспечит творческое развитие и эстетическое воспитание учащихся в процессе изобразительной и декоративно-прикладной деятельности.

Студенты обучаются по программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Изобразительное искусство» и проходят несколько дисциплин декоративно-прикладного цикла: «Основы декоративно-прикладного искусства», «Художественная обработка материалов с практикумом», «Декоративно-прикладное искусство адыгов», «Художественный текстиль», «Методика выполнения гобелена». Учебный процесс по освоению данных дисциплин можно разделить на следующие составляющие:

- изучение теоретических основ;
- формирование навыков работы в выбранной технике;
- создание проекта будущего изделия;
- выполнение изделия.

В контексте заявленной темы рассмотрим особенности освоения текстильных материалов будущими педагогами-художниками.

Текстильное искусство базируется на создании практических или декоративных предметов посредством художественной обработки растительных, животных или синтетических волокон. Современный текстиль представляет многоплановую отрасль, вобравшую в себя народное творчество, декоративно-прикладное искусство, массовое производство и дизайн [1].

К разновидностям художественного текстиля относятся вышивание, вязание, войлоковаление, ткачество и ручное плетение, роспись ткани, одной из разновидностью которой является батик. Художественный текстиль имеет специфические особенности, которые позволяют создавать образ в произведениях декоративно-прикладного искусства. Автор воплощает в своем образе личностные предпочтения, жизненные наблюдения.

В процессе обучения азам художественного текстиля у студентов формируется художественно-образное мышление под влиянием конкретного предметного содержания знаний и методами практического овладения ими. Студентам в процессе создания художественного образа на занятиях по декоративно-прикладному искусству следует овладевать профессиональными умениями и навыками стилизации изобразительных форм. В следствие этого у будущих педагогов-художников происходит формирование художественного мышления.

Основу образного мышления составляют разнообразные чувственные впечатления, которые и создают в итоге целостный образ. Представления в соединении с логико-понятийными операциями служат предпосылкой создания художественного образа. Формирование представлений происходит первоначально схематично на основе ощущений и восприятия с учетом значимых признаков предмета. И только значительное накопление материала, определенного багажа наблюдений у студентов формируется художественный образ.

Следует отметить, что студенты уже на первых этапах обучения декоративно-прикладному искусству выстраивают логику формо- и смыслообразующей взаимосвязи искусства и мышления, раскрывающейся в художественно-творческом процессе. Изучая теорию и, вырабатывая

практические навыки освоения разнообразных видов декоративно-прикладного искусства, будущие педагоги-художники активно развивают профессиональное понимание особенностей создания художественного образа. Студенты осваивают язык создания художественной формы, грамотно используя художественные средства выражения. Студенты применяют приемы трансформации объектов изображения, и создают образы декоративно-прикладного искусства посредством художественной переработки материала окружающего мира.

Решение художественного образа в декоративно-прикладном искусстве осуществляется приемами стилистической обобщенности, выявлением характерных особенностей формы и эстетических качеств объекта изображения. Художник использует разнообразные приемы стилизации и обогащает изображение узорными мотивами. Практическое назначение объектов диктует автору вектор поиска художественного образа, что «позволяет придавать художественной форме объекта элементы метафоричности» [3, с. 8].

Критерии оценки работ студентов с позиции развития художественно-образного мышления на фазе проектирования будущего изделия имеют свою специфику. Студент, обладающий развитым образным мышлением, сознательно подходит к выбору средств решения художественного образа в композиции. Студент активно ведет поиски в форме набросков и зарисовок и согласовывает их с преподавателем. На этой стадии преподаватель нацеливает поисковую работу студента на поиск оригинальности решения образа в композиции и эмоциональное раскрытие темы. Развитость образного мышления у студента можно определить посредством того, как он выявляет типическое и характерное, объективное и субъективное в своей композиции.

Рассматривая необходимые педагогические условия формирования художественно-образного мышления будущих педагогов-художников, следует подчеркнуть, что основной упор следует делать на решение студентами учебно-творческих задач с привлечением запаса знаний, умений и навыков в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. И творческое отношение к своей будущей профессиональной деятельности в целом, является основным педагогическим условием, обеспечивающим включение личности в самостоятельный сбор научной, художественной, искусствоведческой, этнографической информации [2] для создания завершенной композиции в изделии ДПИ.

Работы студентов по художественной обработке текстильных материалов оцениваются по следующим критериям: оригинальное композиционное решение, высокий уровень владения техникой художественной обработки текстильного материала, цветопередача и выразительность изображения, выявления фактурности и декоративности, выделение доминанты при создании художественного образа.

Таким образом, работа педагога по формированию художественно-образного мышления будущих педагогов-художников направлена на включение определенных педагогических условий эффективного формирования творческой активности, освоения художественно-выразительных средств декоративно-

прикладного искусства, которые наиболее полно раскрываются в условиях обучения работе с текстильными материалами.

Литература

1. *Иванец, В.А.* Исследование выразительных возможностей фактуры в художественном текстиле. / В.А. Иванец. – СПб: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2015.
2. *Кисимисов, Е.Т.* Формирование творческой активности студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству: на примере ткачества: диссертация ... канд. педаг. наук. – Омск, 2007 – 180 с.
3. *Томиленко, М.И.* Развитие художественно-образного восприятия в процессе создания композиции в декоративно-прикладном искусстве у студентов ХГФ заочной формы обучения: диссертация ... канд. педаг. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. – 160 с.

Иконников А.И.,
доктор педагогических наук, профессор
ФГОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»

ПОИСК БОГАТСТВ И РАЗНООБРАЗИЯ БЫТИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРАКТИКАМ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ (ОНТОГРАФИЯ)

В статье подчеркивается, что в настоящее время художники, ученые и студенты творческих вузов проявляют интерес к различиям и единичному. При создании современных художественных композиций авторы выражают реальные качества объекта в виде реестра (список, опись, перечень, паттерн, система). Художники пытаются выразить как можно больше данных, информации об объектах. Автором утверждается, что обращение к объектно-ориентированной онтологии, спекулятивной философии помогает художникам выделить конкретное и единичное представление, которое схватывает обжигающее, бесконечно плотное ядро объекта («вещь в себе» согласно Канту) и проецирует его во вне (Великое Внешнее), где оно становится самостоятельной единицей, новой творческой единичной операцией для определенной совокупности взаимодействий. Подчеркивается, что списки – это совершенные средства для нашего освобождения из тюрьмы репрезентации (представлений) как раз потому, что они почти ничего не выражают. Они уклоняются от традиции фальши, обращаются к обыденности, чтобы дать «краткий отчет обо всем сразу».

Ключевые слова: различие, единичное, онтография, список, опись, перечень, паттерн, система.

Ikonnikov A.I.,
Pacific State University

SEARCH FOR WEALTH AND DIVERSITY OF LIFE IN THE TRAINING OF ARTISTIC PRACTICES OF STUDENTS OF CREATIVE UNIVERSITIES (ONTOGRAFIYA)

The article emphasizes, Currently, artists, Scientists and students of creative universities are interested in differences and singularities. When creating modern artistic compositions, the authors express the real qualities of the object in the form of a register (list, Inventory, List, pattern, system). Artists try to express as much data as possible, Information about objects. The author claims, An appeal to object-oriented ontology, Speculative philosophy helps artists to identify a specific and singular representation, Which is burning, the infinitely dense core of the object («thing in itself» according to Kant) and projects it into the outside (the Great Outer), where it becomes an independent unit, a new creative single operation for a certain set of

interactions. Emphasis, What? lists are the perfect means for our release from the prison of representation (representation) precisely because, They say almost nothing... They are evading the tradition of falsehood, Turning to the Ordinary, to give a «brief account of everything at once».

Key words: the difference, Unitary, Ontography, list, Inventory, List, pattern, system.

Введение

Обучение студентов творческих вузов современным художественным практикам ставит перед педагогами много конкретных научных и практических задач. Для творчества современных философов и художников характерно утверждение, что реальность наполнена призрачной, трепещущей энергией, мистична и не постижима. С другой стороны, К. Мейясу считает, что вещи можно помыслить математически [3]. Поэтому часто в художественных работах наблюдается присутствие многообразных геометрических, математических композиций с одновременным преобладанием чувственного элемента – это многообразие цвета и показ его в различных тональных и цветовых регистрах. Это можно сказать – новая цветовая онтография (новое описание предметов). Мир в таких работах разложен на множество неповторимых изолированных объектов, будь то пластическая форма или изолированный цвет. В произведениях отсутствует иллюзия пространства, глубины, содержания. Контакт зрителя происходит непосредственно с реальностью краски, холста, материала, текстуры и фактуры объекта. Все подвижные качества объектов несущественны, они просто меняются как в калейдоскопе при переходе от одного момента к следующему. Художники изображают определенную сущностную форму независимую от ее различных качеств. Соответственно, художники считают, что искусство должно охватывать широкий диапазон человеческих и нечеловеческих акторов, или объектов, и уделять большое внимание различиям, вносимым такими нечеловеческими агентами, как технологии, животные, окружающие среды.

Изложение основного материала статьи

Помимо простого, знакомого изображения мира, художникам необходимо выразить, «перевести», таинственное, «призрачное» виртуальное измерение в материальные формы искусства. Согласно математику Г. Кантору сами отдельные объекты представляют собой множество. Данные множества и есть отдельные изолированные объекты (сущности), сумма которых больше чем целое, а не наоборот.

При создании современных художественных композиций авторы выражают реальные качества объекта в виде реестра (список, опись, перечень, паттерн, система) этих качеств. Художники пытаются выразить как можно больше данных, информации об объектах. Они изображают часто один и тот же объект с разных точек зрения. Тем самым они действительно расширяют наши знания об объекте и постепенно приближается к раскрытию сущности объекта. Однако, конечно, данную сущность нам никогда не познать. Данное положение

напоминает реакцию архивариуса, делающего опись множества форм бытия. Художники заимствуют термин онтография для обозначения общей стратегии записи, которая открывает изобилие единиц в их интеробъективности. С метафизической точки зрения онтография будет, помимо прочего, открытием объективных отношений без обязательного разъяснения или характеристики любого рода. Онтография может принимать форму сборника, описи вещей, объединенных для того, чтобы показать пересечения и неочевидные взаимодействия, возникающие при их встрече. Простейший способ такой описи – список, совокупность пунктов, объединенных не логикой или властью, а только лишь мягкой связкой – запятой. Онтография – это эстетическая теория множеств, которая воспекает каждую конфигурацию просто потому, что она существует. Как известно в работах Б. Латура регулярно встречаются списки. Их задача – провоцировать читателя, зрителя. По мнению автора это напоминает литании (молитва, просьба), составленные из поразительно контрастирующих курьезов. За примерами литаний Б. Латура не нужно ходить далеко: ...грозой, крысой скалой, озером, львом, ребенком, рабочим, геном рабом, бессознательным или вирусом... [2].

Философ Г. Харман вслед за Б. Латуром берет на вооружение риторику списков качеств приема либо как для введения в проблематику («объектно-ориентированная философия утверждает, что отношения людей к пылице, кислороду, орлам или ветряным мельницам по природе не отличается от отношений между этими объектами») [4, с. 1] ибо аргументации («ведь мы сами, как и неандертальцы, вороны, грибы и грязь никогда не совершали чего-нибудь, что не было бы актом в суматохе других актантов») [4, с. 58], либо для способа расставить акценты («среди коралловых рифов, муравьиных колоний, двойных звезд, морских путешествий, азиатских жуликов и заброшенных храмов») [4, с. 3].

Разработка теоретических основ методики обучения современному искусству требует учета того, что литании – это не пустой каприз, они выполняют реальную философскую, художественную работу. Однако именование объектов – это только один из онтографических методов, самый легкий. Нужно не просто упоминать вещи, а рассматривать их в совокупности – иначе маяк, стрекоза, газонокосилка и ячмень будут абстрактными примерами, которые ничего не иллюстрируют. Списки отказываются от соединяющей силы языка, чтобы создавать последовательности разъединенных элементов.

Это первичное разделение между вещами – одна из предпосылок объектно-ориентированной онтологии, и списки помогают подчеркнуть этот разлад, превращающий плавное легато (связное исполнение звуков, имеет место плавный переход) литературного изложения в резкое стаккато (отрывисто) реальности. Списки становятся противоядием от одержимости делёзовским становлением, континуальностью (непрерывностью) и плавностью, которые замещают прерывистость и разбиение на сегменты. Знакомый рефрен «становление-чем-нибудь» (не важно чем) выдвигает на первый план удобство и совместимость отношений между единицами, утверждая творческую переключку между вещами.

В противоположность этому чужая феноменология опирается на несовместимость. Нестройный, болезненный для литературного слуха, и визуального зрения, звук, форму и цвет списка, подчеркивает его подлинное назначение: разъединение, а не поток. Списки напоминают нам: какой бы плавной ни была работа системы, ее составляющие тем не менее остаются совершенно изолированными друг другу.

И все-таки философы, художники часто недооценивают онтологический размах списков. Они дают отпор не только объединяющим силам языка, но и объединяющим силам самого бытия. Например, по словам Спаффорда, «никто не пишет себе в помощь сонет перед походом за покупками... Список в книге или стихотворении немедленно напоминает нам об очевидных различиях между литературой и любым другим незрелищным искусством: литература сделана из чего-то – языка – предельно обыденного» [5, с. 2]. Философы, художники, литературные критики и теоретики тратят так много времени на работу с текстовым, живописным материалом, что рискуют забыть о «приземленности» подобного материала. Когда списки сделаны из языка, они напоминают одержимым литературой, что вещи многообразны. Списки – это совершенные средства для нашего освобождения из тюрьмы репрезентации (представлений) как раз потому, что они почти ничего не выражают. Они «уклоняются от традиции фальши, обращаются к обыденности, чтобы дать краткий отчет обо всем сразу» [5, с. 7].

Проблема, быть может, не в списках, а в литературе, изобразительном искусстве, чья приверженность традиционному повествованию становится своего рода усилителем корреляционизма. Неважно, какова цель – соперничество или отстранение – литература, изобразительное искусство стремятся к идентификации, к резонансу между читателями, зрителями и встречающимися в произведении персонажами людьми. Списки работают по-другому [1, с. 55].

Это изложение, как и литературная проза, художественная практика должно помочь читателю, зрителю понять что-то об авторе, но, формируя список, он также привлекает наше внимание к чрезвычайно интересному миру за пределами его личности, отфильтрованному через произвольный критерий симпатий и антипатий. В отличие от литературных и классических картин, здесь список разрывает ткань бытия, вываливая под ноги читателю, зрителю кучу ненужной и бессвязной чепухи. Этот каталог открывает нам крошечную часть расширяющейся вселенной.

Онтографический каталог обладает одним достоинством: он отказывается от человеческого повествования в угоду деталям повседневности. Квазионтографические прототипы часто встречаются в визуальном искусстве и других видах искусств. Где каталоги и списки придают повествованию остроту, разрывая течение истории неожиданными пикантностями [1, с. 56].

Художественные композиции, таблицы или списки порывают с традиционной художественной формой и содержанием, структура художественных практик значительно отличается от других художественных форм. Более того, в данных художественных практиках нет классической

художественной композиции – на смену повествовательной структуре традиционной композиции приходят повторяющиеся, индивидуальные формы. Визуальные списки, таблицы учат нас замечать, что специфичность объектов проявляется все сильнее по мере их конкретизации и перечисления. Но все-таки эти примеры скользят по поверхности; это исключения, которые подтверждают правило. Как перенести эту стратегию на больший масштаб? [1, с. 60].

Десятки художественных практик в совокупности показывают, как сопричастие абстрактных объектов на манер литаний Б. Латура создает онтограммы несвязных между собой вещей, но в данном случае мы обнаруживаем и спекулятивные (чувственные) материальные соединения между этими таинственными сущностями. Результат этого подхода «высвобождает воображение». Объекты перемещаются в мир таинственных отношений друг с другом (пусть даже это объекты человеческой деятельности) [1, с. 64].

Выводы

В процессе обучения визуальным практикам педагог в своем исследовании должен, по нашему мнению, опираться на метод Б. Латура и Г. Хармана «онтограмма». Итак, можно отметить, что онтограмма берет уже совмещенные вещи и показывает их в разнообразном виде, выделяя крошечные, разделенные, но при этом смежные вселенные. Это новая концепция пейзажной картины, в ней сами детали – их плотность и изобилие, но не целостность – стали фокусной точкой или предметом изображения. Ничто не остается незамеченным, ничто не сводится к чему-то другому, ничто не первенствует. Напротив, все остается подвешенным.

Основной задачей при обучении художественным практикам является поиск новых путей выявления реальности, а также:

– установка на ясность, простоту, отфильтрованную через произвольный критерий симпатий и антипатий;

– нацеленность на более глубокий научный уровень осмысления таких категорий, как жизнь, бытие, реальность, реальные качества, сущность объекта;

– установка студентов при создании современной композиции на то, чтобы реальные качества объекта были похожи на наши реестры (список, опись, перечень, паттерн, система). Используя данный метод, художники пытаются выразить как можно больше данных, информации об объектах;

– установка студентов при создании современной композиции на использование новой цветовой онтографии (новое описание предметов), а также для введения в проблематику, для аргументации, или для способа расставить акценты.

Литература

1. *Богост, Иен.* Чужая феноменология, или какво быть вещью? / И. Богост. – Пермь: Гиле Пресс, 2019. – 200 с.

2. *Латур, Б.* Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого» / Б. Латур. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 316 с.
3. *Мейясу, К.* После конечности: Эссе о необходимости контингентности / К. Мейясу – М.: Кабинетный ученый, 2015. – 196 с.
4. *Harman, G.* Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things. Chicago: Open Court, 2005. – 143 с.
5. *Spufford, Francis.* The Chatto Book of Cabbages and Kings: Lists in Literature. London: Chatto and Windus, 1989. – 248 с.

Мальцева Л.В.,

доктор педагогических наук, профессор кафедры ДПИ и дизайна,
художественно-графического факультета, ФГОУ ВО КубГУ

В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В изобразительном искусстве воплощены все стороны нашего общества. Многогранность воздействия декоративно-прикладного, народного искусства на различные стороны человеческой личности. Формирование молодой, складывающейся личности. Обычно различаются три функции искусства: познавательная, воспитательная, эстетическая в их неразрывной органической связи. Действительно, можно сказать, что изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство познается, воспитывает и происходит это на эстетической основе.

Ключевые слова: искусство, художественное образование, учащиеся, декоративно-прикладное искусство, воспитание, обучение, традиции.

Maltseva L. V.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of DPI and Design, Faculty of Art and Graphics, Federal State Educational Institution of Higher Education KubSU

IN THE GENERAL SCHOOL SYSTEM DECORATIVE AND APPLIED ARTS

Fine art embodies all aspects of our society. The versatility of the impact of decorative and applied folk art on various aspects of the human personality. Formation of a young, emerging personality. Usually, three functions of art are distinguished: cognitive, educational, aesthetic in their inextricable organic connection. Indeed, we can say that fine, decorative, applied and folk art is learned, educates and happens on an aesthetic basis.

Key words: art, art education, students, arts and crafts, education, training, traditions.

Сегодня необходимо в школах развивать художественное образование. Это поможет воспитать всесторонне грамотного человека. Необходимо совершенствовать методику преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства, тогда уроки будут интересными и увлекательными. Вводить на уроках региональный компонент это поможет узнать историю своей маленькой Родины.

Творческое воображение средствами декоративно-прикладного и народного искусства всегда тесно связывались с эстетическим аспектом. Прекрасное в искусстве нужно не только видеть, но и ценить. Приобщение к миру искусства происходит на протяжении всей жизни человека. Сначала мы

просто воспринимаем окружающие нас предметы, затем, как правило, изготавливаем их своими руками.

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство способно художественно – воспитывать и вместе с тем формировать внутренний единый и неповторимый мир молодежи. Способствует их формированию, потому что главный предмет художественного отражения и эстетической оценки в искусстве – это прекрасный, свободный во всех своих проявлениях ребенок нового общества.

Как показало исследование, определенные виды изобразительного искусства вызывают интерес у учащихся определенного возраста и особенно эффективно влияют именно на их художественное развитие. Изъятие любого из искусств из круга впечатлений, учащихся пагубно отражается на формировании его художественной культуры.

В настоящее время стало совершенно очевидно, что в наш век инновационных технологий задачи, стоящие перед ребятами, становятся все более сложными. Вследствие этого образовательные учреждения вынуждены пересматривать свои методы в области преподавания. Необходим новый подход, более всеобъемлющий, более системный, который бы предоставил возможность по-новому применить существующие и перспективные инновационные технологии в преподавании художественного образования, в школе это изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В области школьной общеобразовательной системы:

1. Изобразительное, декоративно-прикладное искусство рассматривается как дисциплина, формирующая нравственно-эстетическую личность. Эта проблема рассматривается с точки зрения личностно ориентированной педагогики и выводит на вопросы воспитания коллективного и индивидуального в личности. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство в школьной системе рассматривается как культура отношения ко всем явлениям жизни. Как творчество – развитие ассоциативного мышления, система знания языков пластических искусств.

2. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство рассматривается как дисциплина, развивающая художественно-творческие способности у ребят.

3. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство вводится в широкий спектр возрастных категорий, которые начинаются с дошкольного возраста и заканчивая студенческой скамьей.

Современное состояние образования требует существенного расширения необходимо больше выделять часов (хотя бы два часа в неделю) в общеобразовательной школе на изобразительное искусство. И чтобы специалисты вели не с пятого класса, а начинали с начальной школы. Наибольшие возможности самореализации ребенка в школе на уроке – это его творческая деятельность. К творческой деятельности относят такую деятельность, которая, перерабатывая прежний опыт человечества, создает нечто новое, прежде неизвестное. Основу творческой деятельности составляют воображение и фантазия.

Развитие воображения и фантазии у ребят основная задача художественного образования в школе. Она помогающая формировать художественную культуру, чтобы ребенок научился творчески мыслить, важно, как можно больше знакомить его с богатым наследием искусства и опытом человечества. Однако, нельзя забывать о роли нравственно-эстетического восприятия, о важности изобразительных знаний, умений и навыков в развитии художественно-творческих способностей.

Народ всегда стремился воспитать в молодом поколении глубокое уважение к знаниям, а знания, накопленные старшим поколением, бережно передавать молодым. В содержании многих обрядов, сказок, песен, пословиц, поговорок, фольклора отражено благотворное влияние на становление личности человека. В нашем Краснодарском крае для изучения декоративно-прикладного и народного искусства была построена на Таманском полуострове этнографическая станица Атамань. Это музей под открытым небом. Место было выбрано не случайно. Именно здесь более 200 лет назад высадились, черноморские казаки и с этого места началась, история Кубани. С помощью народных промыслов у молодежи Кубани будет, развивается пространственное мышление, воображение. Именно ради сохранения художественных традиций необходимо приобщать молодое поколение к истокам народных промыслов и творчества. Выполняются творческие работы из природного материала.

Работа из природного материала. Кубанское подворье

На уроках изобразительного искусства учащиеся должны получать основные понятия о закономерностях ритма, цветовой гармонии. О зрительном соответствии форма и цвета, без этого невозможно познать все секреты декоративного искусства. Можно использовать народные художественные промыслы, национальные художественные традиции своего региона (Краснодарский край) для эстетического, художественного и творческого воспитания учащихся.

В нашем Краснодарском крае – это изучение декоративно-прикладного искусства, истории, культуры, традиций казаков. Для этого прежде всего нужно: 1) знать историю своего края; 2) знакомство с декоративно-прикладным и народным искусством Кубани; 3) изучать историческими и социокультурными ценностями родного края; 4) изучить обычаи, традиции, культуру казаков.

Декоративно-прикладное и народное искусство – это воплощение многовекового коллективного опыта народа и неисчерпаемая сокровищница красоты – таит в себе громадные, еще далеко не исчерпанные резервы это:

1) систематическое приобщение к декоративно-прикладному и народному искусству; 2) декоративно-прикладное и народное искусство помогает воспитанию учащихся в духе глубокого уважения к лучшим национальным традициям; 3) занятия декоративно-прикладным и народным искусством, как составная часть в художественном образовании, развитии творческого воображения; 4) собирание и изучение произведений народного искусства.

Использовать искусство своего края придает эстетическому воспитанию и образованию необходимую конкретность и действительность. На занятиях по декоративно-прикладному и народному искусству нужно всегда давать не менее трех разнообразных решений данного задания, чтобы учащимся стало понятно, что в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве одни и те же знания можно применить по-разному, в разнообразном сочетании.

Занятия изобразительным, декоративно-прикладным и народным искусством имеют преобразовательный характер. Чередование умственной и физической работы в процессе создания творческой работы. Декоративная деятельность формирует различные качества внимания, развивает все виды памяти, то есть является универсальным средством совершенствования и развития художественного творчества молодого поколения.

Для каждого этапа художественного образования некоторые стороны этого процесса выступают как доминирующие, ведущие, другие же – как дополнительные и сопутствующие, причем важную роль играют возрастные особенности.

В дошкольном возрасте важнейшую роль играет формирование эстетического отношения к окружающему миру, которое, в основном, реализуется через синкретические художественные проявления ребенка, органически вписанные в его собственную жизнедеятельность.

В начальной школе формируются базовые основания, приобретаются первичные сведения, на основе которых в дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки ребенка. В средней школе подростки овладевают языком различных видов пластических и временных искусств, что дает им возможность самостоятельно воспринимать и анализировать художественные произведения, а также создает предпосылки для совершенствования собственной художественной деятельности.

Художественное образование выполняет ничем не заменимую роль в сохранении и развитии национальных культурных традиций, в процессе этнической самоидентификации и интеграции личности в духовную культуру: национальную, общероссийскую и мировую. Открывая двери в мир иной культуры, искусство учит пониманию и принятию другого человека, способствует становлению толерантного сознания, гуманистической направленности личности.

Литература

1. История Кубани / Под. ред. Куб. ГУ Щетнева, В.Е. – Краснодар.: Кубанское книжное издательство, 2004.
2. *Мальцева, Л.В.* Кубановедение на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе / Л.В. Мальцева. Краснодар: Традиция, 2010.
3. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2004.
4. *Селиванов, В.С.* Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания / В.С. Селиванов. – М.: Изд. центр Академия, 2002.
5. *Фокина Л.В.* История декоративно-прикладного искусства / Л.В. Фокина. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009.
6. *Цирулик, Н.А.* Уроки творчества / Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. – М.: Изд. дом Федоров, 2000.

Мамонтов К.В.,

кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

КОМПОЗИЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВА И НАУКИ

Статья посвящена обзору основных факторов взаимодействия и зависимости композиционно-художественного творчества и науки: объективных и субъективных факторов, обуславливающих творческий процесс. Основное внимание уделяется психологическим факторам и психическим механизмам зрительного восприятия, которые возможно подтвердить с помощью математических методов (на примере пропорций золотого сечения). Также приводятся данные по работе с обучающимися в ВУЗе, которые подтверждают тезис о том, что осознанный подход к работе над композицией, используя знания о закономерностях зрительного восприятия и соответствующих им приемах пропорционирования при построении композиции значительно улучшают результаты учебно-творческой деятельности студентов.

Ключевые слова: композиция, художественное творчество, композиционно-художественное творчество, искусство и наука, психические механизмы зрительного восприятия, пропорции в композиции.

Mamontov K. V.,

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design, Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

COMPOSITION IN ARTISTIC CREATIVITY AS A FORM OF INTERACTION OF ART AND SCIENCE

The article is devoted to a review of the main factors of interaction and dependence of compositional artistic creativity and science: objective and subjective factors that determine the creative process. The main attention is paid to psychological factors and mental mechanisms of visual perception, which can be confirmed using mathematical methods (using the example of the proportions of the golden section). Data on working with students at a university are also provided, which confirm the thesis that a conscious approach to working on a composition, using knowledge about the patterns of visual perception and corresponding proportioning techniques when constructing a composition, significantly improves the results of students' educational and creative activities.

Key words: composition, artistic creativity, compositional artistic creativity, art and science, mental mechanisms of visual perception, proportions in composition

Понятие композиции в изобразительном и декоративном искусствах, архитектуре и дизайне традиционно понимается в двух аспектах. Во-первых, это деятельностный процесс, направленный на создание художественного произведения, во-вторых, результат творческого труда – художественное произведение, обладающее определенными свойствами, которые определяются как субъективными, так и объективными факторами.

Композиция как учебная дисциплина имеет метапредметный характер, что проявляется в ее взаимосвязи в первую очередь с такими научными направлениями как: математика, психология, области науки, связанные с анатомией и физиологией человека. Проблемой научного обоснования гармонии в искусстве и художественном творчестве в различной степени занимались многие ученые, художники и архитекторы. Среди них Леон Батиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Иоганн Кеплер, Иоганн Фридрих Гёте, Ле Корбюзье, Рудольф Арнхейм, отечественные исследователи и художники В.А. Фаворский, Н.П. Крымов, Б.В. Раушенбах, Л.Б. Ермолаева-Томина, Ф.В. Ковалев, А.В. Волошинов и другие.

Композиция как художественное произведение представляет собой целостную структуру, систему соподчинения и взаимосвязи элементов в целом, направленную на выражение содержательно-смысловых аспектов произведения посредством языка, присущего тому, или иному виду искусства. Композиция как процесс, определяется не только волей автора, но и надличностными факторами. Источниками этих факторов являются специфические особенности механизмов высшей нервной деятельности человека и объективная действительность [5, 8, 10].

Композиционно-художественная деятельность имеет своей основой творческие механизмы, заложенные в природе человека. Источником творчества во всех его проявлениях является стремление к жизни, стимулирующее адаптационные процессы. Творчество, как создание нового, по своей сути является необходимой реакцией спровоцированной нестандартной ситуацией. «Только сочетание нестандартных условий является пусковым стимулом для изменений и преобразований» [2, с. 6]. Индивидуальная и коллективная адаптация к науке, способам производства, культуры и искусства. Творческая деятельность человека направлена на обретение независимости, однако, своей природой она обязана именно факторам, ограничивающим независимость. Наличие определенных потребностей порождает действие. Именно потребности – специфические психические образования личности, обуславливают целенаправленную деятельность и являются пусковым механизмом творческого процесса.

«Ни один вид потребностей не существует вне деятельности, как и деятельность не существует вне потребностей» [7, с. 9]. Потребности как источник творческой активности личности стимулируют деятельность и питаются ее результатами. Таким образом, композиционно-художественное творчество имеет в качестве базы художественно-творческую потребность – потребность именно в процессе творчества, когда полученный результат мотивирует дальнейшую созидательную деятельность. Вовлеченность в

процесс – наиболее характерная черта потребности в художественном творчестве, определяющая сущность природы творчества.

Другим немаловажным фактором успешной композиционной деятельности выступает уровень развития творческих и, в частности, композиционных способностей, как особенностей личности, дающих возможность создавать новые структуры средствами того или иного вида искусства. Искусство как способ познания объективной действительности «не передает мир «в отпечатке», а как бы ставит эксперимент, создает ситуацию, творит «второй мир», свой, особенный» [4, с. 10]. Априори принимается, что у обучающихся по художественным направлениям имеются в большей или меньшей степени, развитые творческие и, соответственно, композиционные способности. Адекватное оценивание и определение направленности педагогического воздействия, для дальнейшего развития способностей является одной из основных задач художественной педагогики.

В исследованиях по проблематике формирования и развития композиционных способностей на современном этапе существует их деление на группы в соответствие с психическими процессами, реализующими те или иные функции. Также определены методы преподавания композиции в различных областях художественного творчества. Особый акцент делается на разработку проблемных и эвристических методов, а также использование техник креативности [11] направленных на формирование механизмов активного целенаправленного поиска нестандартных решений. «...Основопологающим фактором формирования композиционных способностей является активизация и стимулирование когнитивно-творческой деятельности индивида посредством проблемного обучения и выведение на сознательный понятийный уровень приемов и средств, связанных с развитием навыков гармонизации композиции» [9, с. 61]. Последние вырабатываются в процессе практической поэтапной отработки определенных принципов, базой которым служат законы и средства гармонизации композиции.

В свою очередь, в основе законов и средств композиции лежат психические механизмы восприятия. Посредством данных психических процессов в психике человека формируется образ, отражающий объективную действительность, окрашенный субъективными эмоциональными ощущениями. Существует две основные точки зрения на механизмы визуального восприятия: ассоциативная теория и теория гештальтов.

Ассоциативная теория восприятия строится на понимании образа как совокупности ощущений, группируемых по общим признакам на основе ассоциаций. Гештальтпсихология, напротив, трактует образ как целостную форму: образ реальной действительности воспринимается во всей совокупности, сочетающей в себе действие всех возможных раздражителей.

На сегодняшний момент научные принципы гештальтпсихологии являются ведущими в области психофизиологии зрительного восприятия. Выведенные закономерности активно используются в композиционно-художественном творчестве.

В последние несколько лет на основе анализа учебно-творческих работ и наблюдения за композиционно-творческой деятельностью обучающихся на занятиях в рамках дисциплины «Основы композиции в дизайне среды» 1-го курса бакалавриата (54.03.01 Дизайн, профиль: Дизайн среды) были сделаны следующие выводы:

- входной уровень обучающихся в целом за последние годы значительно снизился (данная тенденция наблюдается с 2018 года, а период пандемии еще усугубил ситуацию);

- уровень компетенций обучающихся в области композиции при поступлении в ВУЗ крайне низок – наличие знаний и навыков в данной области наблюдается у 15 -20% первокурсников;

- отмечается низкий уровень формирования пространственного мышления (более 60% обучающихся);

- большинство обучающихся (более 65%) испытывают значительные трудности в процессе разработки и реализации учебных заданий по дисциплине несмотря на отработанную методику реализации учебной программы.

Было принято решение при выдаче заданий и в процессе выполнении учебных работ обучающимися делать акцент на построение композиции через применение системы пропорционирования золотого сечения, что способствует, на наш взгляд, сознательно опираться обучающимся на закономерности зрительного восприятия в учебно-творческом процессе. Все учебные задания первого семестра, направленные на освоение средств композиции, выполнялись с помощью данного метода.

Обоснованием применения данного метода являются следующие положения:

- при анализе объектов окружающей действительности, человеческий мозг производит измерения, сопоставляя воспринятый образ с уже имеющимися «настройками», на основе этого неосознаваемого процесса возникает эмоциональный отклик;

- золотое сечение можно без труда обнаружить в природе: под него попадают соотношение хвоста и тела ящерицы, расстояния между листьями на ветке, есть золотое сечение и в форме яйца, гармонические пропорции золотого сечения присутствуют во всех объектах живой и неживой природы, что было замечено еще в древности - фигура человека также подчиняется данной пропорции;

- непосредственным образом с правилом золотого сечения связано имя итальянского математика Леонардо Фибоначчи. В результате решения одной из задач ученый вышел на последовательность чисел, известную сейчас как ряд Фибоначчи.

- в архитектуре с древности используются данные или близкие к ним отношения: А.В. Волошинов отмечает, что в золотой пропорции соотносятся не только основные вертикали, но и многих другие элементы Парфенона [1].

- в скульптуре гармонические пропорции золотого сечения выведены прежде всего из наблюдений еще в древности. В реальности существуют отклонения от золотой пропорции, но следует понимать, что искусство – это не

«срисовывание» реальности, а обобщенный образ, вместе с тем, отклонение от идеальных пропорций в искусстве создает индивидуальный характер и определенное эмоциональное напряжение.

– Ф.В. Ковалев, подробно обосновывает применение пропорций золотого сечения в живописи [3];

– пропорции золотого сечения активно используются в дизайне как наиболее убедительная система построения и пропорционирования композиции.

На основе анализа учебно-творческих работ обучающихся, выполненных на основе сознательного применения золотого сечения, были сделаны следующие выводы:

– уровень компетенций обучающихся в области композиции даже у обучающихся с низкими входными данными значительно вырос – до 70% обучающихся выполнили задания на достаточно высоком уровне;

– отмечено, что уровень формирования пространственного мышления в группе также имеет положительную динамику – большинство обучающихся начали понимать и сознательно применять принцип масштабности и уверенно работать с пространством формата (до 70% обучающихся);

– процент обучающихся испытывающих трудности в процессе разработки и реализации учебных заданий по дисциплине снизился на 50%.

Таким образом, рассматривая композицию в искусстве, и учитывая дуализм понимания данного явления как процесса и результата творчества, мы должны в первую очередь понимать, что вся теория и практика данного вида деятельности обусловлена общими психическими механизмами. Композиция как произведение, имеющее определенную структуру, есть результат целенаправленной управляемой деятельности автора, и имеет под собой научную базу. Также, подчинение законам зрительного восприятия, делает понятие «композиция» оценочным средством при восприятии произведения искусства: зритель, воспринимая произведение, сопоставляет изобразительные и вербализированные смыслы со своими эмоциональными ощущениями и оценивает – убедителен ли автор в трактовке тех или иных явлений. Композиционное пропорционирование, как один из действенных приемов, базируется на закономерностях зрительного восприятия, которые обуславливают все способы пропорционирования и могут быть верифицированы с научными математическими методами.

Литература

1. *Волошинов, А.В.* Математика и искусство / А.В. Волошинов. – М.: Просвещение – 1992. – 335 с.: ил.

2. *Ермолаева-Томина, Л.Б.* Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический проект, 2003. – 304 с. Просвещение – 1992. – 335 с.: ил.

3. *Ковалев, Ф.В.* Золотое сечение в живописи. Учебное пособие / Ф.В. Ковалев. – М.: Издательство АРТ-образ. - 2021. – 192 с.: ил.

4. *Лихачев, Д.С.* Очерки по философии художественного творчества: издание второе дополненное / Д.С. Лихачев. – СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. – 192 с.

5. *Мамонтов, К.В.* Научные основы композиционно-художественного творчества / К.В. Мамонтов // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. 2017. С. 179-183.

6. *Мамонтов, К.В.* Проблема формирования композиционных способностей в художественной педагогике / К.В. Мамонтов, М.С. Сулова // Актуальные вопросы психологии, педагогики и образования. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – Самара, 2016. – № 3. – С. 59-62.

7. *Мамонтов, К.В.* Формирование художественно-творческих потребностей студентов на занятиях скульптурой: автореф. дис. ... канд. пед. наук / К. В. Мамонтов. – М., 2006. – 16 с.

8. *Мамонтов, К.В.* Формирование художественно-творческих потребностей студентов на занятиях скульптурой: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / К. В. Мамонтов. – М., 2006. – 228 с.

9. *Сизова, И.Н.* Истоки народного творчества / И.Н. Сизова, О.Н. Шемягина // Фундаментальные и прикладные науки сегодня. Материалы V международной научно-практической конференции. – North Charleston, USA, CreateSpace, 2015. – С. 81.

10. *Раушенбах, Б.В.* Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.В. Раушенбах. – СПб.: Азбука-классика. - 2002. – 320 с.: ил.

11. *Хабибова, А.С.* Использование техник креативности в рамках изучения основ композиционного формообразования в графическом дизайне / А.С. Хабибова // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: материалы международной научно-практической конференции (г. Москва, 23 марта – 14 апреля 2016.): в 2 ч. – Ч. 1. – М.: МГПУ, 2016. – С. 188-190.

Музафарова Н.И.,
доктор исторических наук, профессор ИГН
ГАОУ ВО МГПУ

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

В статье изложены основные направления формирования человека соответственно социо-экономическому пространству и эпохе. Рассматриваются изменения в духовно-культурной жизни, влияющие на воспитание и образование личности. Проводится параллель исторических подходов и современных требований к становлению личности.

Ключевые слова: личность, социум, эпоха, гуманизм, морально-этическая нравственность, патриотизм.

Muzafarova N.I.,
Doctor of Economics, Professor And Mr.
Moscow City Pedagogical University

SPIRITUAL AND MORAL GUIDELINES FOR PERSONALITI FORMATION: HISTORICAL AND MODERN APPROACHES

The article outlines the main directions of human formation according to socio-economic space and epoch. The changes in spiritual and cultural life affecting the upbringing and education of a person are considered. A parallel is drawn between historical approaches and modern requirements for the formation of a personality.

Keywords: personality, society, epoch, humanism, moral and ethical morality, patriotism.

С древности перед людьми ставились вопросы человеколюбия, взаимопомощи для благоприятного проживания в сообществе себе подобных. Важнейшим условием было воспитание чувства ответственности за семью, род, племя проявления храбрости, готовности идти на самопожертвование ради спасения сородичей, что отражалось в язычестве. С детства ребенка приучали уважительному отношению к родителям, вождям, духовным лидерам, старшим, толерантности к инородцам, выработке гуманной нравственности. Заметим эти нравоучительные постулаты стали преходящими ценностями для последующих поколений и государств во всех сферах их развития. Мыслители, ученые, интеллектуалы разрабатывали теории и апробировали методы становления востребованной социумом личности [6].

В древних цивилизациях проблемы воспитания сочетались с образованием, развитием способностей детей, толерантных взаимоотношений. Китайские мыслители Конфуций (551–479 гг. д. н. э.) и Лаоцзы (VI-V вв. д. н. э.) оставили поучительные рекомендации по формированию востребованного человека, каждый по-своему излагая свои концепции [5, с 31-33, 36-37].

Квинтэссенцией идей Конфуция является утверждение о создании справедливого государства во главе с умным образованным правителем, который будет заботиться о всеобщем образовании, благополучии народа в стране, воспитании людей на основе гуманных взаимоотношений. Для этого, по его мнению, нужно создавать хорошие семьи и воспитывать детей, развивая умственные, физические, эстетические, нравственные и познавательные способности. Конфуций считал недопустимым разжигание войн, адекватно рассуждал об ограничении средств для военных нужд.

Учения Лаоцзы можно рассматривать в единении трех компонентов – человек, общество, природа. Лао настаивал на подавлении страстей и желаний индивида, ведении скромного образа жизни, бережного отношения к природе. Главным он считал следовать естественному процессу развития жизни, сохранять равновесие в мире, которое может нарушить активная деятельность человека. Добродетель воспитания он видел в получении знаний, безмятежности, самоусовершенствовании, чистоте помыслов, истинности и правдивости. Мысли Лаоцзы созвучны современным требованиям человечества, обеспокоенным чудовищными разрушениями экологии, связанными с военными действиями и технологическими катастрофами.

Коснемся идей европейского мыслителя – Сократа (470–399 д. н. э). Мудрый учитель, мыслитель оставил поколениям ценные труды по нравственному совершенствованию человека на основе получения знаний, развития науки и культуры. В этом он видел благополучия существования человечества. Счастьем он считал неразрывное сочетание личных интересов человека с общественными [6, с. 35-36]. На основании изложенных идей можно сказать, что древние мыслители, находясь на разных континентах, во главу угла ставили задачи воспитания высоко нравственной личности, заботящейся о благополучии существования человечества.

Восточные славяне, заселившие восточно-европейскую территорию, по сравнению с западными жили в более суровых природно-климатических условиях, где нужно было в несколько раз больше тратить силы для добывания пищи и существования. Поэтому становление молодого человека проходило в естественном процессе хозяйственно-экономической и бытовой жизни. С рождения в ребенке закладывались навыки к трудным условиям выживания. Перед людьми возникала необходимость единения, общности действий и форм совместного проживания. Языческая идея «человек – природа» способствовала укреплению духа коллективизма, жертвенности собой ради сородичей. Эти традиции передавались из поколения в поколение, трансформировались в патриотические чувства ответственности перед страной и народом.

В Древнерусском государстве формирование личности поднялось на новую ступень с введением расширенной системы образования, введения славянской письменности – кириллицы. Большую роль сыграло принятие православия, синтезировавшего в себе христианские ценности и заповеди с нравственными установками языческой Руси. Самопожертвование Христа во имя спасения человечества совпадала с языческой идеей жертвенности человека

ради своего рода. Так развивались патриотические чувства и укреплялись позиции молодого человека среди восточных славян [4, с. 62-63].

Московское государство укрепило самодержавную власть, унаследовавшей «пятна» ордынского владычества и элементы западной цивилизации. Влияние двух континентов заложили основы проявления евразийского менталитета. Суть его проявлялась во многих аспектах, в том числе в двойственном характере русского человека, глубокий анализ которому дал Н.А. Бердяев. Философ показал в русском человеке высокие чувства патриотизма, преданности народу и государству, а главное - выявил неиссякаемую энергию и выносливость [2, с. 226, 252, 277]. Известный современный ученый А.Г. Дугин, исследуя евразийство, утверждает, что изначально Российское государство складывалось как евразийское, сохранявшее самобытность, традиции, разноцветие культур каждого народа. Эти принципиальные положения создавали основу многополярного мира вопреки атлантистам, нацеленным на однополярный мир [3, с. 10, 32, 59]. Централизованное Московское царство сохранило традиции формирования сильной, преданной государю и народу личности. Вместе с тем отметим, что воспитание и становление человека зависело в основном от социального статуса. Главную воспитательную и образовательную функцию выполняла Русская православная церковь (РПЦ), которая настраивала человека покорности властям, вере в царя и любви к Церкви. Среди простолудин бытовал афоризм «Бог терпел и нам велел», в свою очередь используемый священниками в проповедях напоминанием жертвенности Христа во имя спасения людей. В атмосфере общинных отношений индивид хотел быть как все, терялся в людском обществе, становился терпеливым, посредственным, консервативным.

С развитием технического прогресса и становлением Российской империи акцент в формировании личности был перенесен на образование, получения знаний и обретение специальности. Усилилось внимание развитию научных исследований, открытию культурных учреждений, что положило начало обмирщению воспитания и образования. Однако гуманистические традиции соборности, трудолюбия и жертвенности ради своего народа и страны переносились и совершенствовались соответственно каждой эпохе.

XIX век вошел в мировую историю как «золотой» и начало «серебряного века» русской. Культуры. Он внес существенные изменения в систему формирования человека в связи с расширением профессиональной, умственной и морально-этической подготовкой молодого поколения. Отечественная война 1812 г. всколыхнула патриотический дух и самосознание народа, передав эстафету последующим поколениям. В целях идеологического воздействия на народ государство приняло официальную теорию – «православие, самодержавие народность», на основе которой следовало строить образовательный и воспитательный процесс. Революция 1917 г. кардинально изменила всю систему общественной жизни.

В сфере воспитания, образования, формирования человека Советская власть поставила задачи выработки у молодого поколения коммунистического мировоззрения, преодолевая религиозные предрассудки, преданности делу

социалистического строительства. Главной ценностью она объявила всестороннее развитие личности, творческую инициативу и активность в созидательном труде. Заметим, многие задачи были выполнены: проведен ликбез, открыто большое количество школ, введена всеобщая грамотность населения, созданы культурные центры, в том числе национальные, страна превратилась в независимую индустриальную державу. В связи с размахом трудового энтузиазма молодежи развилось ударническое и стахановское движение, произошел высочайший подъем патриотизма народа, особо проявленный в годы Великой Отечественной войны. Достижения произошли в сфере подготовки квалифицированных кадров, в наши вузы приезжали на обучение иностранные студенты, более того началась «ловля умов» из нашей страны другими государствами.

Распад СССР изменил судьбы страны и народов. Произошла смена политического режима и власти, адекватно поменялись ценностные ориентации. Объявленная свобода, деидеологизация и деполитизация привели к деморализации общества и усилению деструктивной враждебной пропаганды с акцентом эгоцентризма, индивидуализма. Молодое поколение подверглось мощной атаке аккультурации, связанной с наркоманией, насилием, потерей морально-этических норм, разрушением семьи, игнорированием ответственности перед народом и страной. В системе образования произошел кризис, переход на Болонскую систему усилил нарушение налаженного на мировом уровне метода подготовки кадров разных специальностей.

Сложившаяся ситуация потребовала поиска выхода из создавшего положения. Властные органы, ученые, работники образования решили использовать религию, которая веками доказывала способность воздействовать на все слои населения. Религия как социальный институт, духовная культура, идеологическая надстройка выполняла ряд государственных функций, в том числе воспитания и образования. Учитывая историческую роль религии, РФ стало на путь возрождения конфессиональных организаций, одобрила эксперимент введения в ряде учебных заведений курса религиоведения. На основе опыта Министерство образования рекомендовало ввести (2012) в учебные программы среднего и высшего звена религиоведческие дисциплины: историю религий, христианство, ислам, иудаизм, буддизм, предоставив право выбора модуля учащимся. Автор данной статьи, участвуя в преподавании элективных курсов по названным дисциплинам, делает выводы на основании мониторинга трех факультетов: изобразительного искусства и дизайна (ИЗО), филологического (русский язык и литература) и юридического. На факультете ИЗО (охвачены студенты с первого по пятый курсы) 74% учащихся проявили интерес к истории религий, 18% православной культуре и 8% исламу. В ответах пятикурсников основная мысль выражалась в утверждении способности религии формировать нравственные и духовные ценности личности, вместе с тем отмечалась важность изучения религиоведческих курсов в целях совершенствования художественного творческого мастерства. Учащиеся ИЗО уделяли внимание архитектуре, иконописи, цветовой гамме куполов храмов, орнаментов и др. Вместе с тем они писали картины на исторические темы,

благодаря рекомендациям декана факультета профессора В.В. Корешкова. Так хорошие оценки получили картины, изображавшие революционные сюжеты, переселенческие пункты крестьян, семью Романовых и др.

Студенты филологического факультете большой интерес проявили к православной культуре, письменным источникам, культовым народным обычаям, некоторые из которых ныне возрождаются с обновленными элементами. Главный постулат христианства – человеколюбия в глубоком смысле, предполагает постижение духовной культуры, отражение ее в художественном и научном студенческом творчестве. Морально-этические постулаты, по мнению филологов, способствуют установлению контактов со школьниками. В отношении студентов юридического факультета отметим, что их интерес определялся взаимоотношением государства с конфессиональными организациями. При этом они уделяли внимание деструктивным запрещенным сектам, явно наносящим ущерб своим последователям. Вместе с тем, касаясь традиционных мировых религий, они отметили их значимость психотерапевтического влияния на старшее поколение.

Итак, выбор учащимися модуля ранее названных дисциплин обуславливался профессиональной ориентацией, иногда проявлялся традиционно-этнический интерес в плане понимания ценностей ислама. В вопросах становления личности исламская философия рассматривает семь ступеней развития умственных способностей, выделяет третью – эстетический ум (после инстинкта и рабочего ума). Эстетический ум содержит понимание красоты созданного Творцом окружающего мира согласно афоризму – «красота спасет мир». Великой ценностью является умение людей красиво и справедливо жить в сообществе себе подобных, оберегая природу, избегая войн и сохраняя мир на планете.

Взятый ориентир на религию в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания дает определенные позитивные сдвиги. Однако будет ошибочно считать, что за короткое время можно оградить наше общество от враждебной пропаганды. Высказывание человека, что он верующий – скорее внешняя религиозность – «дань моде», своеобразная социализация индивида далекого от веры. Об этом говорил патриарх Алексий II, переживая падение духовной нравственности [1, с. 114, 135]. Патриарх Кирилл неоднократно высказывался об отсутствии у людей истинной божественной веры, призывал православных через любовь проявлять преданность отчизне. В выступлении на XXV Всемирном русском народном соборе (Москва, 28.11.2023) он озвучил эти мысли и как позитив отметил заметное влечение молодежи к православной культуре.

В реалии конфессиональные организации ведут свою просветительную работу, объединяют прихожан целевыми задачами, наставляют на веру и способность выйти из любых трудных ситуаций. Эта преходящая веками идея подсознательно толкала каждого человека обращаться к Богу в надежде на благополучный исход и спасение.

Современный подход к становлению востребованного человека требует овладение знаниями, высокой нравственностью, патриотизмом, готовностью

защитить страну. Основой поставленных задач является осознание солидаризации российского народа, развития диалога между конфессиями, (прежде всего православия и ислама) обогащение культуры в процессе взаимодействия с национальными традициями и достижениями народов РФ. Эти проблемы неоднократно озвучивались президентом В.В. Путиным. В выступлении, посвященном Дню единства (04.11.23), он уделит внимание понятию общерусский, вкладывая в него глубокий смысл единения, проявления патриотизма и укрепления гражданской идентичности народов нашей страны.

Литература

1. *Алексий Патриарх*. Служение делу христианского просвещения. – М. Софрино. 2008 136 с.
2. *Бердяев, Н.А.* Русская идея. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М., Сварог. 1997. – 543 с.
3. *Дугин, А.Г.* Евразийская миссия / А.Г. Дугин. – М. РОФ. «Евразия». 2005. – 96 с.
4. *Музафарова, Н.И.* Исторические концепции формирования гуманной жизненно стойкой и востребованной социумом личности / Н.И. Музафарова. – М. МГПУ 2014. – 208 с.
5. *Музафарова, Н.И., Голованов, В.И.* Историческая роль философско-педагогической мысли в формировании личности гражданина / Н.И. Музафарова., В.И. Голованов. – М. Наука. 2005. – 285 с.
6. *Музафарова, Н.И.* История философии образования / Н.И. Музафарова. – М. МГПУ. 2004. – 240 с

Парамонов А.Г.,
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ У УЧЕБНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье говорится о проблемах современного образования, формировании творческой активности учащихся в учебно-изобразительной деятельности о том, что участие учащихся в различных конкурсах выставках, олимпиадах по изобразительному искусству будет способствовать активизации образовательного процесса, потребности выразить свои мысли и чувства и в конечном итоге формированию творческой активности.

Ключевые слова: активность, активизация, учебный процесс, потребность, изобразительная деятельность.

Paramonov A.G.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
«Lipetsk State Pedagogical
University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky»

ON THE ISSUE OF THE PROBLEM OF THE FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATIONAL AND IMAGINATIVE ACTIVITIES

Annotation. This article talks about the problems of modern education, the formation of creative activity of students in educational and visual activities, that the participation of students in various competitions, exhibitions, Olympiads in fine arts will contribute to the activation of the educational process, the need to express their thoughts and feelings and, of course, the formation of creative activity.

Keywords: activity, activation, learning process, need, visual activity.

В теории и практике обучения и воспитания проблема формирования творческой активности учащихся в учебно-изобразительной деятельности является весьма актуальной. Эта проблема исходит из современных реальностей реформирования не только общеобразовательной школы, но и профессионального образования. Данная проблема проявление активности человека многими авторами в научной литературе освещается с разных сторон. И поскольку сама активность учащихся будет зависеть от педагогического руководства, активизации учебного процесса с помощью применения новых, эффективных подходов в обучении и воспитании, то мы эту проблему будем рассматривать с учетом преподавания изобразительного искусства.

В научной литературе активность обозначается как проявление личностных качеств в той, или иной деятельности, как черта личности, которая проявляется в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. Активность рассматривается как базовое понятие по отношению к деятельности.

В своей научной деятельности вопросами, связанные с активностью человека в разное время, начиная с Я.А. Коменского и К.Д. Ушинского, занимались ученые, педагоги К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.П. Аристов, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский, И.Я. Лернер, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и другие.

Для нашего исследования нельзя обойти вниманием труды связанные с историей преподавания изобразительного искусства, с учебной деятельностью учащихся таких ученых, художников-педагогов как И.А. Башкатова, Г.В. Беды, М.Д. Берштейна, Б.Р. Виппера, И. Гинсбурга, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьева, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Б.М. Неменского, Н.Н. Ростовцева, А.М. Савинова, Н.К. Шабанова, А.В. Щербакова, Б.П. Юсова и др.

Для нашего исследования особый интерес представляют публикации профессоров, И.А. Башкатова, А.М. Савинова, Н.К. Шабанова, Б.П. Юсова.

Профессор И.А. Башкатов активизацию учебного процесса связывает с интеграцией специальных дисциплин, с влиянием среды на формирование творческой активности и развитие изобразительного творчества детей. В своей публикации И.А. Башкатов поднимает саму проблему детского изобразительного искусства. Он сам, на практике активно работает с детьми. По итогам своей совместной работы с учащимися организует детские художественные выставки [1, с. 270-276].

Профессор А.М. Савинов при исследовании проявления творческой активности учащихся в изобразительной деятельности разрабатывает специфику преподавания рисунка для специалистов в области дизайна и дизайна проектирования [3, с. 146].

В своем исследовании по проблеме формирования творческой активности нельзя обойтись без внимания и изучения самого процесса формирования творческих качеств личности. В связи с этим для нас особый интерес представляют работы таких выдающихся современных ученых, педагогов как Н.К. Шабанова и Б.П. Юсова. В своих научных исследованиях они особое внимание уделяют созданию проблемных ситуаций, с помощью которых учащиеся должны были решать неординарные задачи. При решении неординарных задач у учащихся развивались творческие качества личности, инициатива, потребность в изобразительной деятельности без чего невозможно проявление активности в творческой деятельности [4, 5].

Другой выдающийся, не менее известный ученый-психолог, академик, специалист в области познавательных процессов Б.Ф. Ломов в своих трудах по творческой активности выделяет несколько фаз творческого процесса, связанных с формированием концепций, подбору необходимого для работы материала, с конкретизацией ближайших и отдаленных целей и задач, с проявлением свободы воображения, с окончательным завершением творческой

идеи, которая будет приносить удовлетворение от работы и способствовать дальнейшему развитию и формированию творческой активности учащихся [2].

Для успешного формирования творческой активности учащихся в учебной деятельности нельзя не учитывать само педагогическое руководство, работу педагога с детьми. Естественно, педагогу надо будет хорошо знать психологию детей, учитывать их возрастные возможности.

Одновременно с изучением проблемы по проявлению творческой активности в изобразительной деятельности в своей педагогической работе с учащимися на занятиях мы старались больше предоставлять возможность учащимся в реализации своих возможностей и потребностей. Выделяя по Б.Ф. Ломову фазы творческого процесса мы перед учащимися ставили цели и задачи, разрешали по учащимся самостоятельно подбирать для своей работы необходимый материал, делали все, чтобы учащиеся в процессе выполнения учебно-творческого задания получали удовлетворение, потребность конечном результате. По результатам выполненных работ появилась возможность участвовать в выставках и конкурсах-олимпиадах по изобразительному искусству на разную тему. Этому свидетельствует организованная нами в институте культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского открытая III Межрегиональная олимпиада по изобразительному искусству среди учащихся учреждений высшего, среднего профессионального образования и учреждений дополнительного образования в 2023 году. Она показала, что учащиеся из различных регионов и учебных заведений Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей было большое желание поучаствовать в олимпиаде. На олимпиаду было представлено 230 работ из 18 образовательных учреждений по заявленным номинациям – учебному рисунку, станковой графике, живописи, композиции, скульптуре.

В нашем исследовании мы попытаемся показать несколько работ учащихся разного возраста, которые на наш взгляд были выполнены посредством реализации конкретных учебных и творческих задач. На наш взгляд процесс совместной работы педагогов со своими учащимися оказался плодотворным, см. рис. 1–10.

Рис. 1

Рис. 2

1. Романова Ирина, 2007 г. р., композиция, «Приключение Оливера Твиста», МБУДО Детская художественная школа №1 г. Тамбов, 62x43, бумага, гуашь.

2. Митчина Евгения Александровна, 2006 г. р. рисунок, «Натюрморт с бубликами», графический карандаш, ОБУДО «ДХШ им. В.И. Сурикова» г. Липецк, 40x60

Рис. 3

Рис. 4

3. Безбородова Софья Александровна, 2006 г. р. Композиция, «У бабушки», ОБУДО «ДХШ им. В.И. Сурикова» г. Липецк, гуашь, 42x42

4. Серикова Елизавета Федоровна, 28.11.08 г. р. Композиция, «Волшебное окно», ОБУДО «ДХШ им. В.И. Сурикова» г. Липецк, гуашь,

Рис. 5

Рис. 6

5. Пироженко Виктория Андреевна, 2009 г. р. Живопись, «Натюрморт с игрушками» МБОУ ДО «Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова» г. Тамбов, бум., гуашь, 42X59

6. Григорьева Анна, 9 лет, Композиция «Елецкая старина» МБУ ДО "Детская школа искусств №3 г. Ельца"

Рис. 7

Рис. 8

7. Лукьяненко Тимофей Евгеньевич, 2010 г. р. Скульптура, «Павлин на ветке» МКУДО «Калачеевская детская школа искусств» г. Калач, Воронежской области, пластилин, 19x15

8. Ковалева Таисия, 2007 г. р. Живопись, Натюрморт, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Старый Оскол, гуашь, 60x42

Рис. 9

Рис. 10

9. Катушенок Софья, 2009 г. р. Композиция «Металлург» ОБУДО ДХШ им. В.С. Сорокина, г. Липецк, бумага, гуашь

10. Еремина Светлана, 2009 г. р., живопись, «Натюрморт с синей бутылкой», МБУДО Детская художественная школа №1 г. Тамбов, А2, бумага, акварель.

По итогам открытой III Межрегиональной олимпиады по изобразительному искусству среди учащихся учреждений высшего, среднего профессионального образования и учреждений дополнительного образования в 2023 году мы увидели, что само участие в олимпиаде для учащихся и их педагогов явилось стимулирующим воздействием на их учебно-творческую и педагогическую деятельность. Многим учащимся дало возможность создать свой круг общения, важный для обмена знаниями и опытом в изобразительной деятельности.

Таким образом можно утверждать, что участие учащихся в различных конкурсах выставках, олимпиадах по изобразительному искусству будет способствовать активизации образовательного процесса, потребности выражать

свои мысли и чувства и в конечном итоге формированию творческой активности. Несомненно, дети и их наставники получали удовлетворение от своей деятельности, от уроков по изобразительному искусству. У детей появлялось желание работать над более сложными заданиями, потребность дальше творить и развиваться с помощью изобразительного искусства.

Литература

1. *Башкатов, И.А.* О влиянии среды на развитие изобразительного творчества детей / И.А. Башкатов // XII Поленовские чтения. Эстетические основы художественного творчества: материалы Международной научно-практической конференции-форума. Март 2021 / Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области; отв. ред. М.В. Никольский. – Тамбов Издательский дом «Державинский», 2021. – С. 276.

2. *Ломов, Б.Ф.* Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 444 с

3. *Савинов, А.М.* Из истории развития системы преподавания рисунка при подготовке дизайнеров в России / А.М. Савинов // Традиции и инновации в современном искусстве и художественном образовании (к 100-летию первого выпуска Витебского народного художественного училища) : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 17–18 ноября 2022 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: Е.О. Соколова (отв. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – С. 146.

4. *Шабанов, Н.К.* Художественно-педагогическая подготовка учителя изобразительного искусства в вузе: монография / Н.К. Шабанов // – Курск: Курский гос. ун-т, 2008. – 146 с.

5. *Юсов, Б.П.* Проблема художественного воспитания и развития школьников: Автореф. дис. ... док. пед. наук. – М., 1984. – 32 с.

Переверзев А.Г.,
кандидат педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
Изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО
«Нижевартовский государственный университет»

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье рассматривается проблема, созданная образовательной среды формирования положительных качеств личности на более высоком уровне, а также развития художественных и эстетических потребностей, ориентации на творчество студента бакалавриата и специалиста.

Ключевые слова: культивирование художественно-эстетической образовательной среды, самосовершенствование, стимул, художественный образ, мировоззрение, народная культура, изобразительная деятельность, креативно-созидательный потенциал.

Pereverzev A.G.,
Candidate ped. sciences,
Professor, Head of Department
Fine arts.
Nizhnevartovsk State University

ON THE ISSUE OF FORMATION OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL SKILLS IN PEDAGOGICAL STUDENTS

The article examines the problem created by the educational environment of the formation of positive personality traits at a higher level, as well as the development of artistic and aesthetic needs, orientation towards creativity of undergraduate students and specialists.

Key words: cultivation of artistic and aesthetic educational environment, self-improvement, incentive, artistic image, world creation, folk culture, visual activity, creative and creative potential.

С пятидесятих годов прошлого столетия изобразительное искусство и его преподавание в стране приобретает официальный государственный характер и является учебным предметом в образовательном стандарте Высшей школы в рамках методики преподавания рисования и черчения. В это время в столицах союзных республик открываются специальности на базе математических факультетов таких как черчение, рисование и труд. Новая специализация в краткие сроки завоевывает престижное место в системе творческих направлений подготовки студентов и ориентирует их на формирование способности

устойчивого эмоционального состояние стимулирующего учебный процесс. Созданная образовательная среда, положительные качества личности развивает художественные и эстетические потребности, ориентирует на творчество студентов. Достижение первых результатов выпускниками ХГФ, позволяет оценивать их уровень художественно-педагогического мастерства и вызвать востребованность дизайна, проектной работы, ремесел и других творческих направлений.

Основной целью экспериментально-исследовательской работы в школах, на протяжении многих лет, является исследование проверенных временем требований по формированию художественно-эстетической образовательной среды, высокого уровня. Художественно-эстетических качеств, развития творческих способностей выпускников.

В условиях общеобразовательной школы уже несколько лет ведутся исследования образовательно-воспитательных средств формирования у детей художественно-педагогических навыков и умений в студенческой среде. Основная цель данного экспериментального исследования – достичь единства качества специализированной подготовки, направленной на применение в профессиональной деятельности будущих специалистов. Одновременно формирование потребности у студентов к самосовершенствованию в профессионально-педагогической деятельности в изобразительном искусстве. Особое внимание уделяется выявлению и обоснованию как объективных, так и субъективных предпосылок, оказывающих влияние на процесс формирования художественно-профессионального мастерства на занятиях изобразительным и декоративно-оформительском искусстве в школе.

Забываясь о формировании уникального художественного восприятия у студентов, преподаватели демонстрируют лучшие образцы по раскрытию подлинной сути художника-прикладника, позволяют будущему специалисту приобщиться к тайнам мировоздания именитых мастеров. Анализируемые работы заслуженных художников позволяют полнее и глубже понимать природу окружающей среды, интересы и наследия традиционных самодельных малочисленных народов Ханты Мансийского автономного округа.

В качестве примера уместно рассуждение известного педагога В.А. Сухомлинского, который призывал детей к усвоению элементов народной культуры, указывал на значение произведений народного творчества в деле воспитания обучающихся, подчеркивая, что система обучения связана с условиями исторического наследия народа, с его духовными запросами и потребностями.

Образовательно-воспитательная практика аргументированно убеждает нас в том, что лишение индивидуальных пространственных представлений в отношении изображаемых объектов, будущие выпускники по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и народным промыслам, не добиваются мастерства, не получают в полной мере долю художественно-педагогической самостоятельности в создании собственного имиджа в творчестве.

В процессе проведения эксперимента выявлен ряд объективных и независимых от обучения условий обеспечения успешности формирования и

совершенствования в художественно-педагогического мастерства, это недостаточность следующих факторов:

- пристального внимания и заинтересованного отношения к профессионально-педагогическому росту студентов, по дисциплинам художественно-эстетического цикла со стороны руководства государственных и региональных органов учебно-методического образования, творческих союзов;

- Необходимость финансово-экономического подкрепления образовательно-воспитательного процесса в масштабе факультета и соответствующих отделений творческих союзов на побуждение и стимулирование роста потребностей студенчества в самосовершенствовании индивидуального мастерства.

- Материально-техническое оснащение базы для проведения программных и дополнительных занятий со студентами по развитию у них изобразительного и художественно-оформительского мастерства и потребности к совершенствованию;

- Организационное подкрепление наставнических усилий вузовских педагогов в выработке потребности у студентов к доступным технологиям изобразительного и художественно-декоративного искусства и их возрождении.

- Работа по формированию у студентов потребности к совершенствованию собственного опыта в образовательно-воспитательной деятельности в художественно-педагогической подготовке в декоративно-прикладном искусстве и народных ремесел, учителей изобразительного искусства общеобразовательной школы.

- Возрождение забытых технологий академических «старых» мастеров и их шедевров.

- Воздействие в учебно-воспитательном процессе на интеллектуально-мировоззренческую, эмоциональную сферы личности каждого будущего учителя – воспитателя средствами художественного изображения.

Были определены и субъективные условия, способствующие повышению результативности усилий будущих учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства и народных ремесел в художественно-оформительском и профессионально-педагогическом самосовершенствовании:

1. Заинтересованность обслуживающего персонала в процессе организации и проведении образовательно-воспитательного процесса на факультете как повышение качества профессиональной подготовки учителей изобразительного и декоративного искусства и народных ремесел.

2. Потребность студента в художественно-педагогическом самосовершенствовании вообще и в последовательном росте своего художественно-оформительского мастерства и художественного вкуса.

3. Наличие у преподавателей причастных к образовательно-воспитательной работе со студентами факультета, стабильного и укрепляющегося желания способствовать развитию у подопечных художественно-оформительского мастерства.

4. Научно-теоретическое и методическое совершенствование преподавательского корпуса в области формирования у студентов потребности в росте художественно-оформительской культуры и дизайна.

Совокупно реализуемые педагогические условия объективно и субъективного характеров, позитивно-влияющих на весь ход образовательно-воспитательного процесса, а также на рост и вкус оформительского замысла студентов как показателя их специальной предметной подготовки и воспитательной культуры.

Сибирский педагог, мыслитель и просветитель А.С. Знаменский, мудро предвидел значение самосовершенствования человека в его созидательно-преобразовательной деятельности, в его индивидуальной профессионально-практической зрелости. «Самое лучшее образование, - завещал он своим ученикам и последователям, – это самообразование. Обоснованным, следует признать, что человеку с законченным высшим образованием следует сразу же после получения аттестата приступить к детальному повторению формально-изученного, чтобы расширить углубленное познание для изысканий, исследований и открытий нового в частях и в целом, только при этом человек, питающий интерес к бесконечно сложной природе окружающей среды, будет иметь полноценные шансы к успеху карьерного роста» [2].

В профессиональной подготовке учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства мысль А.С. Знаменского можно интерпретировать, как выражение убежденности и безусловной необходимости всестороннего самосовершенствования будущих учителей-наставников на стадии подготовки к учебно-воспитательной деятельности художника-практика.

В организации данного исследования мы опираемся на опыт великих художников-педагогов, описанных в трудах Е.В. Зудиленой, А. Дейнека, Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, В.В. Корешкова. Осуществляя их методические труды в подготовке преподавателей изобразительного искусства, где «основной целью является формирование у студенчества профессионально творческих способностей и художественно-образного мышления, развитие воображения, побуждение и освоение ценностных критериев жизнедеятельности в искусстве. В средствах достижения этой цели ведущая роль принадлежит приобщению будущих учителей через «системное» творчество к великому духовному и эмоциональному опыту, заложенному в общемировом и национальном искусстве» [1].

Помня «выстраданные» в поучительном жизненном опыте наставления педагога, обеспокоенного судьбой и участью последующих поколений граждан отечества, а также выводы коллег – вузовского преподавателя дисциплин художественно-эстетического цикла, мы стремимся отыскивать в окружающей студентов социальной и духовно-культурной среде такие сокровища полезной им информации и кладовые педагогически-ценного опыта, которые можно квалифицировать как исторические для их самосовершенствования в искусстве станкового изображения художественного оформления среды, интерьера и продуктов творчества.

При определении сути таких шедевров профессионально-значимых для студентов факультета явлений, в чём мы солидаризируемся с В.В. Корешковым, который применительно к подопечному ему контингенту занимающихся в педагогическом учебном заведении, трактует профессионально-педагогический термин: «Источники продуктивной подготовки творческой личности – наших дней представляют собой природные, материальные, социальные, духовные, культурные и иные феномены, способные при обращении к ним в ходе образовательно-воспитательного процесса облагораживающим и развивающим образом воздействовать на студентов, обогащая их профессионально-значимый креативно-созидательный потенциал».

В образовательно-воспитательной практике преподавателей кафедры изобразительного искусства авангардную группу источников такого рода составили подобные выводы:

1. Содержание образовательно-воспитательного процесса на факультете;
2. Тематическая, специальная и методическая литературы по изобразительному искусству, дизайну, художественной обработке материалов, а также рекомендации «кустарей»;
3. Художественная литература о феноменах сотворения шедевров искусства и создания образцов народных ремесел, наследия самодеятельных художников;
4. Материал средств массовой информации;
5. Классическое художественно-изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок, скульптура и т. п.);
6. Нетрадиционно-оформленные произведения национального искусства и изделия народных промыслов;
7. Уникальное творчество художников и дизайнеров Севера, Сибири. Томской и Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города Нижневартовска;
8. Художественно-образовательное и оформительское творчество на основе компьютерного обеспечения технологического исполнения.

Нецелевая своих студентов на максимально-творческое освоение этих арсеналов для целенаправленного пополнения своих «педагогический копилки», а также ориентируясь на приобщение юношей и девушек к богатствам таких источников, мы получаем повышенные результаты обще-личностной и профессиональной зрелости завтрашних высококвалифицированных специалистов по обучению и воспитанию подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и народных ремесел.

Своеобразным напутствием молодым коллегам стала мысль А.С. Знаменского о том, что «приведенное к общему знаменателю человеческое сознание питается знаниями, внесенными в мир горсточкой людей науки. Следующие претворяют добытое, найденное в раздумьях и труде в жизненную практику» [2].

Требования образовательного стандарта (ФГОС) учебного процесса, направленно на формирование художественно-профессионального мастерства

студентов, вызывает необходимость совершенствования средств обучения и неукоснительного выполнения основных дидактических принципов его. В процессе занятий декоративным и художественно-оформительским искусством студенты должны усвоить систему достоверных, научно-обоснованных знаний, отражающих объективную реальность, предметы и явления мира, а также закономерности и принципы формирования окружающей среды, следовательно, в основе методики обучения должен лежать принцип научности, о котором Я.А. Коменский говорил: «Подкреплять все основания разума – это значит всему учить, указывая на причины, то есть не только показывать, каким образом что-либо происходит, но также и показывать, почему оно не может быть иначе».

Литература

1. *Демчев, П.Г.* Художественное оформление в школе: Учебное пособие для студентов ВУЗов / П.Г. Демчев, Г.В. Черемных. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 208 с.
2. *Знаменский, А.С.* Мой дух витал над этим миром: Тропа жизни учителя Знаменского / Ред.-сост. В.К. Белобородов. – Ханты-Мансийск: ГУИПП, 1998. – 336 с.
3. *Корешков, В.В.* Эстетическая среда школы и личность учащегося / В.В. Корешков. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Прометей», 1994. – 75 с.

Полынская И.Н.,

доктор педагогических наук, профессор кафедры технологических дисциплин ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

Олейникова Е.Н.,

аспирант кафедры технологических дисциплин, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В статье поднимается проблема использования 3-D-технологии в преподавании изобразительного искусства и технологии в общеобразовательной школе. В частности речь идет о приемах работы 3-D-ручками. Целью статьи является актуализация и решение проблемы использования современных технологий на уроках изобразительного искусства и учебной дисциплины «Технология». 3D-принтеры и 3D-ручки входят в нашу жизнь повсеместно, использование данного оборудования на уроках в современной школе так же недолжно оставаться в стороне. Внедрение 3D-ручек в образовательный процесс оказывает положительное влияние на мотивацию к учению школьников.

Ключевые слова. 3-D-технологии, 3-D-ручками, изобразительное искусство, технология, образовательный процесс, общеобразовательная школа, современные технологии, творческий процесс, технологический проект

Polynskaya I.N.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Technological Disciplines of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Altai State Pedagogical University»

Oleinikova E.N.,

postgraduate student of the Department of Technological Disciplines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Altai State Pedagogical University»

USING 3-D HANDS IN ART AND TECHNOLOGY LESSONS IN A GENERAL EDUCATION SCHOOL

The article raises the problem of using 3-D technology in teaching fine arts and technology in secondary schools. In particular, we are talking about techniques for working with 3-D pens. The purpose of the article is to update and solve the problem of using modern technologies in the lessons of fine arts and the academic discipline “Technology”. 3D printers and 3D pens are becoming ubiquitous in our lives; the use of this equipment in lessons in a modern school should also not remain

on the sidelines. The introduction of 3D pens into the educational process has a positive impact on the motivation to study of schoolchildren.

Keywords: 3-D technologies, 3-D pens, fine arts, technology, educational process, secondary school, modern technologies, creative process, technological project.

На современном этапе развития образования ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ базового образования. Обучение школьников изобразительному искусству и технологии школьников носит комплексный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и выстраивает перспективу применения научно-теоретических знаний в художественно-творческой и преобразовательной продуктивной деятельности. Уроки изобразительного искусства и технологии погружают школьников в реальные творческие процессы, трудовые отношения в результате созидательной деятельности; воспитывают культуру личности во всех ее проявлениях (эстетической, творческой, технологической, культуры труда и др.), формируют самостоятельность, инициативность, предприимчивость; развивают компетенции, позволяющие учащимся осваивать новые виды труда, творческого созидания и готовности принимать нестандартные решения. Основной методический принцип современного урока технологии неразрывно связан с освоением процесса познания построения и анализа разнообразных моделей. На уроках изобразительного искусства учащиеся изучают основы изобразительной грамоты, развивают эстетическое восприятие окружающего мира, фантазию, воображение, творческое мышление и т. д. Формируются навыки и умения творческих способностей, развиваются умения использовать художественные средства изобразительного искусства. В общеобразовательных школах нашей страны программа требует развития и подготовки подрастающего поколения к жизни, чтобы она соответствовала научно-техническому прогрессу и к уровню развития культуры страны, к духовности, также и к хозяйственной части страны.

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» в современной школе интегрируют знания по разным предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, творческого, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. «Компьютерное моделирование дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих действий, способствует образованию у учащихся самоанализа своих действий» [6, с. 150].

Быстрое развитие технологий не перестает удивлять, и поражать воображение. То, что недавно казалось фантастикой, постепенно становится обыденностью: сейчас возможно не только просматривать трехмерные изображения, но и создавать их своими руками. «3-D Технологии постепенно стали неотъемлемой частью жизни человека, сложно представить современный мир без использования компьютерной графики при создании рекламы,

презентации новой продукции фирмы, в кино. Также, 3-D модели не обошли стороной как области науки, так и обучения» [3, с. 252].

3D-принтеры и 3D-ручки входят в нашу жизнь очень стремительно. «Технология 3D-моделирования – это одна из новых технологий» [1, с. 110]. Актуальность применения 3D технологий обусловлена повсеместным использованием трехмерной графики в различных областях деятельности, знание которой становится все более значимым для полноценного развития личности. «Одним из преимуществ реализации практики это – применения 3D-моделей, которое делает обучение интерактивным, интересным и по-настоящему образовательным для детей подросткового возраста» [7, с. 15].

В эпоху цифровых технологий образовательные учреждения охотно принимают новшества. Замечательной иллюстрацией этого является занятия 3D-моделирования с применением 3D-ручки на уроках изобразительного искусства технологии в общеобразовательной школе. «Такие учебные предметы, как изобразительное искусство и технология, в образовательной системе особо важны, во время этих уроков происходит формирование и развитие трудовых навыков, эстетических чувств, духовно-нравственных ценностей» [4, с. 147].

В процессе применения 3D-ручки дети пошагово отрабатывают и изучают навыки создания объемных моделей, а также формируют фундамент для создания объемных картин, арт-объектов, различных элементов в интерьере, для создания объемных макетов построек. Все дети любят заниматься творчеством, а рисование – наиболее доступный для них вид творческой деятельности. Еще совсем недавно в арсенале юных художников были только карандаши, фломастеры и краски. Современные технологии подарили им поистине «волшебную палочку» нашего времени – 3D-ручку. Благодаря этому инструменту можно своими руками создавать новую реальность, поскольку рисунки теперь можно не только визуально рассматривать, но и даже потрогать руками, ощутить объем и форму изделия. 3-D- ручками можно изображать не только плоские объекты, но и объемные фигуры. «Учебнометодический материал и 3D модели способствуют развитию пространственного интеллекта, который позволяет оперировать трехмерными объектами, формирует образное представление внутренних процессов и явлений» [2, с. 482].

Рисование 3D-ручкой – новейшая технология творчества, в которой для создания объемных изображений используется нагретый биоразлагаемый пластик. Пластиковая нить подается в отверстие, которое находится в задней части ручки, затем поступает в экструдер, где происходит плавка пластика, далее в сопло, а жидким пластиком уже формируется фигура. В 3D-ручке находится встроенный вентилятор, который необходим для того, чтобы пластик быстрее застывал. Застывающие линии из пластика можно расположить на любой поверхности, включая бумагу, картон, пластик и даже ткань. 3D-ручка имеет ряд преимуществ перед традиционными методами рисования. Во-первых, она позволяет создавать трехмерные объекты, а не только плоские изображения. Во-вторых, 3D-ручка проста и удобна в использовании и не требует специальных навыков. В-третьих, рисунки, созданные с помощью 3D-ручки, очень долговечны и не требуют особого ухода. Внедрение 3D-ручек в образовательный процесс

оказывает положительное влияние на развитие мелкой моторики, пространственного мышления и воображения у детей. Кроме того, использование 3D-ручек в образовательном процессе на уроках помогает детям осваивать новые технологии и готовит их к жизни в современном мире.

3D-ручки – это не только инструмент для творчества, но и мощное средство для обучения. Они могут использоваться для изучения различных предметов, таких как математика, физика, химия, биология и даже история. Например, с помощью 3D-ручки можно создавать модели молекул, атомов, планет, животных и растений, обучение детей использованию различных технологий и инструментов включая технологии 3D-моделирование, рисование векторных изображений, анимацию и т.д. «Мультимедийные, интерактивные, мобильные и 3D-технологии создали Digital мир с новыми видами коммуникаций и для современных детей цифровая среда стала «родной» и привычной» [5, с. 10-11].

Использование 3D-ручек в учебном процессе делает обучение более наглядным и интересным, что помогает детям лучше усваивать материал, стимулирует творческое мышление, фантазию, образные представления учеников при создании графических произведений.

Литература

1. *Кузнецова, С.Ю.* Использование инновационных технологий на уроках технологии / С.Ю. Кузнецова // Образование и наука в современных реалиях: Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 20 декабря 2019 года. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2019. – С. 109-111.

2. Образно-ориентированное обучение с использованием 3-D образовательных моделей / Н.И. Быковская, И.Н. Демченко, С.И. Чубаров, Н.Б. Яремчук // Квантовая электроника : Материалы XIII Международной научно-технической конференции, Минск, 22–26 ноября 2021 года / Редколлегия: М.М. Кугейко (отв. ред.), А.А. Афоненко, А.В. Баркова. – Минск: Белорусский государственный университет, 2021. – С. 480-483.

3. *Петрова, Н.А.* Методика разработки 3-D модели листа дерева на примере конского каштана обыкновенного средствами Blender / Н.А. Петрова, Д.А. Ефимов, А.К. Бойцов // Актуальные вопросы лесного хозяйства : материалы VI международной молодежной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10–11 ноября 2022 года / Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова. – Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью «Реноме», 2022. – С. 250-254.

4. *Полынская, И.Н.* Формирование творческого воображения посредством лепки на занятиях по изобразительному искусству и технологии в начальных классах общеобразовательной школы / И.Н. Полынская // Современные наукоемкие технологии. – 2023. – № 10. – С. 146-152.

5. *Фалина, Л.Г.* Повышение эффективности обучения школьников через

использование технологий виртуальной реальности и компьютерной графики на уроках изобразительного искусства / Л.Г. Фалина // СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ и практики : сборник статей III Международной научно-практической конференции, Пенза, 30 мая 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 10-13.

6. *Швец, П.М.* Применение информационных технологий на уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусства при использовании техники по сырому / П.М. Швец // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: сборник статей, Нижневартовск, 03–04 апреля 2018 года / Ответственный редактор А.В. Коричко. Том Часть 2. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2018. – С. 150-152.

7. *Шувалова, И.В.* Учебный модуль образовательной области «Технология» «3-д дизайн в интерьере и ландшафте» / И.В. Шувалова // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2023. – № 1(82). – С. 14-18.

Пучкова Н.Н.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОТВОРЧЕСТВЕ ПЕДАГОГА И СТУДЕНТА

В статье раскрывается значение проектного образования, развитие проектных навыков в ходе коллективной работы. Проектная деятельность рассматривается как формирующая особый вид мышления, в процессе которого активно задействованы все виды мыслительных операций, положительно влияющих на развитие индивидуальных и профессиональных качеств личности. Проектное образование, основанное на деятельностной включенности в процесс, рассматривается как средство реализации потребности творческой деятельности личности.

Ключевые слова: проектное образование, проектная культура, проектное мышление, дизайн, сотворчество.

Puchkova N.N.,
Ph. D., associate Professor,
Department of Fine, Decorative Arts and Design
of the Institute of Culture and Arts, Moscow City University

DEVELOPMENT OF BASIC TECHNOLOGIES OF PROJECT ACTIVITY IN THE CO-CREATIVITY OF TEACHER AND STUDENT

The article reveals the importance of project education, the development of project skills during teamwork. Project activity is considered as forming a special kind of thinking, in the process of which all types of mental operations are actively involved, which positively affect the development of individual and professional qualities of a person. Project-based education, based on active involvement in the process, is considered as a means of realizing the need for creative activity of a person.

Keywords: project education, project culture, project thinking, design, cocreation.

Проектная деятельность – основной вид деятельностного освоения и преобразования среды в профессии дизайнера. Сам проект в буквальном переводе – нечто брошенное далеко вперед, предусматривает разносторонние способы перехода от умозрительных образов к овеществленной в эскизах, пространственных формах проектной идее. Воплощение авторской идеи является наиважнейшим фактором творческой реализации исканий студента. Умение анализировать, выбрать правильную стратегию, спроектировать свою дальнейшую деятельность становится жизненной необходимостью. Проектирование сегодня становится частью повседневности, влияет на

мотивацию, организационные процессы, оказывает мощное формирующее действие на становление личности.

Корешков В.В. выявлял важнейшие характеристики присущие проектному мышлению, в которых отмечал в качестве необходимого условия его формирования принцип последовательного формирования и усвоения понятий, лежащих в его основе.

«Во-первых, необходимо формировать исследовательские умения, состоящие из:

- изучения и анализа предложенной ситуации;
- определения проблемы;
- получения необходимой информации и анализа аналогичных ситуаций;
- умения выдвигать обоснованные гипотезы и проверять их на практике;
- обобщения и анализа полученных результатов;
- формулирования выводов с учётом критических замечаний.

Во-вторых, проектное образование развивает важное качество личности – креативность, которая ассоциируется с такими чертами характера как:

- дисциплинированность, прилежность, старательность, настойчивость, усердие;
- потребность к самосовершенствованию, саморазвитию, самообразованию;
- способность критически оценивать результаты собственной деятельности, критически обоснованно относиться к результатам деятельности других;
- независимость характера, автономность, умение убеждать;
- восприимчивость, интерес к окружающей среде, её единству и многообразию.

В-третьих, воспитывает качества, необходимые творческой личности для работы в коллективе: толерантность, коммуникабельность, умение работать в команде, сохраняя при этом личную уверенность в своих способностях и возможностях» [1].

Важным фактором в успешном решении образовательных задач является роль преподавателя. Именно от него как от основного коммуникатора и организатора процессов зависит результат проектной деятельности группы. Ускорение, быстрая смена технологической базы, обновление приемов требуют гибкости и постоянного обновления подходов. В своей работе со студентами Корешков В.В. всегда ставил задачи несколько превышающие возможности, работал на опережение, каждый раз повышая планку. Сегодня практика дизайна основана том, что часто проектная задача не имеет кого-то конкретного решения благодаря многовариантности.

В процессе учебы студент ставился в условия, когда он вынужденно самообразовался, развивал коммуникационные навыки, учился учиться у других студентов, что приводило к сплочению группы, открывало новые горизонты и

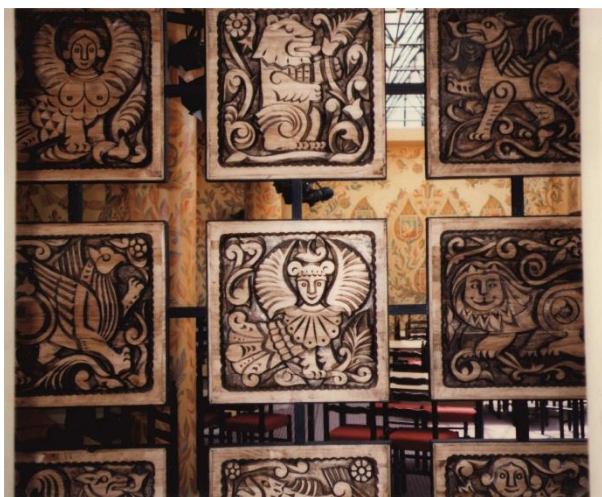
помогало совершенствовать полученные навыки. Недаром, такой подход многих привел к осознанному решению стать педагогом-художником, дизайнером. Фактически методика заключалась не в том, что человека тянут к конкретному решению, а аккуратно подталкивают. Только в этой ситуации студент переходит из пассивного потребителя знания, теории, ремесленника, в состояние созидателя, в руках которого творчески переосмысленная материя. Он не давал готовых решений, а создавал условия для роста, для преодоления. Он провоцировал решать проблемы, определённые провокационные проблемы. Зачастую не имея точного представления, что должно будет получиться, лишь очерчивая некий контур, границы проблемы и исследования. Он не рассказывал, что нужно делать, лишь предостерегал от неправильных действий. Не давал ответов на вопросы, а ждал, когда они у студента возникнут.

Благодаря наличию мультипрофессиональных навыков он умел не только интересно выдать задание, создать условия для его выполнения, но и сам брался за инструменты и проходил вместе со студентами все этапы разработки проекта. Начиная с поиска проектной идеи, отрисовкой эскизов, картонов, заканчивая макетами, готовыми изделиями. Очень плодотворно на развитие профессиональных навыков влияло наличие мастерских, в которых преподаватели выполняли различные проекты. При этом часто вовлекали в них и студентов. Работали с ними плечо к плечу, терпеливо учили, помогали и давали возможность на практике применить свои знания.

Большим реализованным проектом, потребовавшим напряженной работы, стало средовое решение ресторана в русском стиле в Афинах. В результате которого получили картоны для настенных росписей, деревянные панно для зонирования.

Интерьер Русского ресторана в Афинах. 1991–1992 г.

Резьба по дереву. Авторы: Корешков В.В., Пучков В.В.
На фото: Корешков Влд. В., Пучков В.В., Киреев А.А.

Настенные росписи.

Автор: Корешков В.В., Корешков Влд. В. Киреев А.А.
На фото: Пучков В.В., Deliolanis, Корешков Влд. В., Киреев А.А.

Подобные подходы к ведению проектной работы формировали не только умение собирать и анализировать предпроектный материал, вести проектную работу, практические навыки, но и способствовали развитию творческого потенциала студентов. Несмотря на то, что в то время на худ-графе делался упор на декоративное искусство, многим студентам хотелось масштабироваться, хотелось более крупных и значимых проектов. Не удивительно, что некоторые из них выбрали в качестве дипломных проектов средовые решения, которые требовали знания материала, технологии его обработки и умения мыслить проектно.

Кованная надпись МПГУ.
Автор: Рыбаков Алексей, 1996

Декоративное настенное панно. Дерево, резьба.
Автор: Пучков Владимир, 1993

Малая архитектурная форма для зимнего сада
читального зала МПГУ.
Ковка, металл. Автор: Дворянчиков Алексей, 1996

От личности педагога, от его умения организовать учебный процесс в значительной мере зависит результативность обучения, а если обучение проходит в совместной творческой деятельности, где есть место взлетам и падениям, ошибкам и достижениям, это особенно ценно. Именно в таком случае наиболее эффективно происходит формирование того особого вида мышления, которое сегодня называют проектным, которое достигается в результате аналитико-синтетической действий и творческой деятельности, которое способствует развитию творческого потенциала, формирует устойчивый интерес в профессии.

Литература

1. *Корешков, В.В.* Проектное образование – основа формирования творческой личности / В.В. Корешков // Мир науки, культуры, образования 2017. № 3 (64). С. 16-19.

2. *Корешков, В.В.* Проблемы формирования развивающей и воспитывающей среды образовательных учреждений г. Москвы / В.В. Корешков // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2016. С. 131-136.

Хворостов Д.А.,
заведующий кафедрой дизайна,
доктор педагогических наук,
профессор
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

Майоров Д.А.,
старший преподаватель,
кафедра живописи,
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЖИВОПИСЦЕВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

В данной статье рассматриваются вопросы развития мотивации студентов-живописцев к занятиям по специальным дисциплинам, таким как живопись, рисунок и композиция.

Ключевые слова: образовательный процесс, мотивация, студенты, преподавание, живопись, рисунок, композиция, спецдисциплины.

Hvorostov D.A.,
Head of the Department of Design,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor
Oryol State University named after I.S. Turgenev

Mayorov D.A.,
Senior Lecturer,
Department of Painting,
Oryol State University named after I.S. Turgenev

DEVELOPING THE MOTIVATION OF STUDENTS OF PAINTING TO WORK INDEPENDENTLY IN SPECIAL DISCIPLINES

This article discusses the issues of developing the motivation of students of painting to take classes in special disciplines such as painting, drawing and composition.

Keywords: educational process, motivation, students, teaching, painting, drawing, composition, special disciplines.

В современном образовательном процессе в области изобразительного искусства особое значение приобретает проблема мотивации студентов к самостоятельной работе. Самостоятельная работа является важным

инструментом формирования профессиональных компетенций и развития творческого потенциала студента-живописца.

Рассмотрим для начала роль мотивации в образовательном процессе.

Мотивация – это процесс, который побуждает человека к действию, определяет его направленность и интенсивность.

Мотивация студентов к самостоятельной работе играет ключевую роль в образовательном процессе, так как она способствует развитию их профессиональных навыков и творческих способностей.

Теперь поговорим о специфике мотивации студентов-живописцев.

Студенты-живописцы отличаются гуманитарным складом ума и особым восприятием окружающего мира, что вызывает определенные трудности в развитии у них мотивации. Мотивация и вдохновение для них очень важны.

Студент переживает ряд важных и объективных изменений в своей жизни, которые включают:

- Получение общего образования.
- Необходимость определиться с профессией в будущем.
- Взросление, которое проявляется в требованиях общества к нему.
- Объективные признаки взрослости, такие как гражданское совершеннолетие и получение гражданских прав.
- Взаимодействие с одногруппниками и позицию студента вуза.
- Знакомство с новыми формами учебы, такими как семинары, зачеты, и усложнение учебной деятельности.

Мотивация к обучению в этом возрасте подкрепляется рядом характеристик студента, таких как:

- Потребность в жизненном самоопределении, взгляд на настоящее через призму планов на будущее.
- Формирование социальных мотивов и долга перед обществом.
- Осознание студентом своего собственного мировоззрения, как сочетания социальных и познавательных норм мотивации.
- Потребность ощущать себя цельной личностью, оценивать свои возможности в выборе профессии и понимать свою жизненную позицию.
- Необходимость самоограничения, самоопределения и самостоятельности.
- Развитие целеполагания, переход от предполагаемого к реальному и перспективному.

Формирование мотивации к обучению у студентов может быть осложнено рядом факторов:

- Устойчивый интерес к определенным предметам может препятствовать изучению других дисциплин.
- Отсутствие интереса к однообразным формам обучения, недостаток творческих и проблемных форм учебной деятельности могут снижать мотивацию.
- Отрицательное отношение к жестким формам контроля со стороны преподавателя также может снижать мотивацию.

– Сохранение ситуативных мотивов при выборе жизненного пути может снижать мотивацию к учебе.

– Недостаточная устойчивость мотивов долга и необходимости его реализации в условиях препятствий может снижать мотивацию.

Отмечается большая избирательность интересов студентов в этом возрасте, что продиктовано не только интересом к изучаемому предмету, но также и выбором будущей профессии. Развитие избирательных интересов является основой для дальнейшего развития специальных способностей студентов.

Таким образом, глубокое изучение специальных дисциплин может стать важным стимулом для активного развития будущих художников-живописцев.

В ходе занятий по специальным дисциплинам продолжают развиваться широкие познавательные интересы, связанные с интересом к новым занятиям и преодолением трудностей в процессе их получения. Интерес к новым знаниям становится более глубоким и затрагивает не только предметные области, но и фундаментальные основы наук.

Познавательный интерес студентов развивается в направлении интереса к методам теоретического и творческого мышления, а также к исследовательским методам, применяемым на занятиях. Их также привлекают способы повышения эффективности познавательной деятельности, что подтверждается интересом к литературе о культуре и рациональной организации умственной работы и своего времени. Можно сказать, что в этом возрасте появляется единство процессуальной и результативной мотивации обучения.

Самообразовательная деятельность студентов значительно развивается, переходя на новый уровень. Далекие цели самообразования, связанные с перспективами жизни, выбором профессии и саморазвитием, начинают доминировать. Эти мотивы и цели вызывают новые способы самообразования: студенты начинают осознавать особенности своей учебной деятельности на художественно-графическом факультете, а также своей творческой личности, соотносить их с общественными требованиями, оценивать эти особенности и преобразовывать их. Они также ищут и разрабатывают новые способы познавательной деятельности, вырабатывают новые личностные позиции, осознают самообразование как отдельный вид деятельности, определяют задачи и способы самообразования, осуществляют развернутый самоконтроль и самооценку, что выражается в планировании и разумном ограничении собственной деятельности.

Растет также стремление студентов к более уважительным формам контроля со стороны педагогов. В некоторых случаях студенты становятся более требовательными и критичными по отношению к своим преподавателям. Снова становится актуальным мотив получения хороших оценок от педагогов, что связано с результатами обучения в общеобразовательных школах, которые отражаются в аттестатах зрелости.

Студенты не всегда полностью осознают свои убеждения, идеалы и ценности, которые лежат в основе их положительного отношения к педагогам. Это связано с тем, что студенты не всегда видят взаимосвязь между этими

асpekтами и мотивацией к обучению. Основными причинами негативного отношения к обучению студенты называют отсутствие интереса и смысла в обучении. Обстоятельствами, которые усиливают это отношение, студенты считают лень, отсутствие силы воли у самих студентов и негативные черты характера педагогов.

Если рассматривать качественные изменения социальных и познавательных мотивов студентов в целом, то можно отметить следующие основные сдвиги в них:

– Увеличивается интерес к теоретическим и творческим методам мышления, а также к использованию исследовательских методик в процессе обучения.

– Растет стремление к самообразованию, особенно в контексте жизненных перспектив, выбора профессии и саморазвития.

– Возрастает требовательность к педагогам и критическое отношение к их деятельности.

– Активно используются новые способы самообразовательной деятельности, включая осознание особенностей своей учебы и личности, их сопоставление с общественными ожиданиями, оценку этих особенностей и поиск новых методов познавательной деятельности.

Есть различные методы стимулирования мотивации студентов к самостоятельной работе, такие как:

1. Создание благоприятной атмосферы на занятиях по спецдисциплинам, которая будет способствовать их творческому развитию.

Создание благоприятной обучающей среды на занятиях по специальным дисциплинам является ключевым фактором для успешного творческого развития студентов. Атмосфера на занятиях должна способствовать раскрытию потенциала каждого студента, поощрению его индивидуальности и поддержке креативности. Важным аспектом является обеспечение психологического комфорта и создание условий для свободного обмена идеями и мнениями. Преподаватели должны быть готовы к тому, чтобы принимать и уважать различные точки зрения, даже если они не совпадают с их собственными.

Другим важным аспектом является использование разнообразных методов и подходов в обучении, которые стимулируют творческое мышление и позволяют студентам применять полученные знания на практике. Это могут быть групповые проекты, решение реальных задач, работа с кейсами и т. д.

Также важно, чтобы преподаватели были готовы к экспериментам и инновациям в области обучения, чтобы оставаться актуальными и интересными для студентов. Это может включать использование новых технологий, интерактивных методов обучения и других инновационных подходов.

Наконец, важно помнить, что успех в обучении зависит от взаимодействия между преподавателями и студентами. Создание благоприятной и творческой атмосферы на занятиях требует усилий обеих сторон. Преподавателям необходимо проявлять терпение, эмпатию и готовность помочь студентам в их обучении. Студенты, в свою очередь, должны быть открытыми к новым идеям и готовы к сотрудничеству в процессе обучения.

2. Организация выставок и конкурсов, на которых студенты смогут продемонстрировать свои учебно-творческие работы и получать обратную связь от одноклассников и преподавателей.

Организация выставок и конкурсов может стать отличным способом для студентов продемонстрировать свои работы, получить обратную связь от своих одноклассников, преподавателей и других специалистов в области искусства. Такие мероприятия помогают студентам развить навыки презентации, научиться критически оценивать свою работу и принимать конструктивную критику. Кроме того, участие в выставках и конкурсах может помочь студентам привлечь внимание к своим работам, что может привести к новым возможностям и сотрудничеству. Также важно, чтобы студенты использовали обратную связь, полученную на выставках и конкурсах, для улучшения своих работ и развития своего таланта.

3. Проведение мастер-классов и семинаров с участием преподавателей, известных художников и искусствоведов, которые могут поделиться своим опытом и знаниями со студентами.

Проведение мастер-классов и семинаров с участием известных художников, искусствоведов и преподавателей может быть очень полезным для студентов художественных специальностей. Такие мероприятия позволяют студентам получить новые знания и навыки от экспертов в своей области, а также узнать о новых тенденциях и перспективах в искусстве. Кроме того, общение с опытными специалистами может помочь студентам определиться с направлением своего развития и получить рекомендации по улучшению своих работ. Важно также, чтобы преподаватели участвовали в таких мероприятиях и использовали полученную информацию для улучшения своей работы со студентами.

4. Внедрение элементов проектной деятельности, требующими применения полученных знаний на практике.

Внедрение элементов проектной деятельности может быть полезным для студентов-живописцев, поскольку это поможет им применить полученные знания на практике и развить свои навыки в области искусства. Проекты могут быть различными, например, создание картины на определенную тему, разработка живописного интерьера или создание серии тематических картин. Важно, чтобы проекты были интересными и разнообразными, чтобы студенты могли проявить свою креативность и научиться работать в команде. Кроме того, проекты могут помочь студентам лучше понять, как их работа может быть использована в реальной жизни, что может повысить их мотивацию и уверенность в своих силах.

Преподаватель играет ключевую роль в мотивации студентов. Он должен быть не только профессионалом в своей области, но и уметь мотивировать студентов, поддерживать их интерес к самостоятельной работе, а также создавать условия для их творческого развития.

Таким образом развитие мотивации студентов-живописцев является важным аспектом образовательного процесса в области изобразительного искусства. Для стимулирования мотивации необходимо использовать

разнообразные методы, создавать благоприятную атмосферу на занятиях и поддерживать интерес студентов к творческой деятельности.

Долг настоящего наставника сказать своим ученикам: «Цените свою индивидуальность, будьте собой. Стремитесь свободно выразить все качества своей личности, не старайтесь механически подражать примерам других людей, подумайте, подойдут ли они вам. Помните, что сила великих в том, что они неповторимы». А вместе с учениками будет развиваться и сам педагог.

Литература

1. *Вайнцвайг, П.* Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с.: ил.
2. *Майоров, Д.А.* Тональные и цветовые отношения в живописи пейзажа. <http://teachers.interclover.ru/all/01-04-22.html>
3. *Майоров, Д.А.* Оргалит как альтернатива холсту в масляной живописи. <http://teachers.interclover.ru/all/01-11-22.html>
4. *Майоров, Д.А.* Организация натуральных постановок для студентов-живописцев. <http://teachers.interclover.ru/all/02-11-22.html>
5. *Майоров, Д.А.* Методика работы над акварельным этюдом пейзажа в сб. Акварель в учебе и творчестве: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (15-16 ноября 2017 г.) – Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. – 380 с., с ил. , С. 188-192 https://oreluniver.ru/file/edustruc/chair/220/projects/AKVAREL_SBORNIK_4_yanvaryu.compressed.pdf
6. *Маркова, А.К.* Формирование мотивации учения / Книга для учителя. / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. – (Психологическая наука – школе).

Хижняк Е.А.,
кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

Зайцева А.А.,
магистрант департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ВИЗУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТАВКИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА: ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ

В статье рассматривается проблема визуального сопровождения выставки. Показана важная роль визуального сопровождения в усилении эстетического представления экспонатов выставки декоративного искусства, создании выразительной концепции выставочного пространства. Указаны основные составляющие элементы системы средств визуальной коммуникации, их характеристики и роль. Определяется основное значение визуального сопровождения выставки декоративного искусства.

Ключевые слова: визуальное сопровождение, выставка, декоративное искусство, визуальные средства коммуникации.

Khizhnyak E.A.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

Zaitseva A.A.,
Master's student of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

VISUAL SUPPORT OF DECORATIVE ARTS EXHIBITION: MEANING AND ROLE

The article discusses the problem of visual support for the exhibition. The important role of visual accompaniment is shown in enhancing the aesthetic presentation of exhibits at a decorative art exhibition and creating an expressive concept of the exhibition space. The main constituent elements of the visual communication system, their characteristics and role are indicated. The main

significance of the visual accompaniment of an exhibition of decorative arts is determined.

Keywords: visual support, exhibition, decorative art, visual means of communication.

Выставки предметов декоративного искусства на сегодняшний день не перестают терять своей актуальности и имеют большой спрос среди посетителей. Визуальное сопровождение таких выставок реализуется порой не в достаточной мере, не всегда соотносятся элементы визуального сопровождения с тематикой выставки и экспонируемыми предметами, что нарушает восприятие целостности решения выставочного пространства. Отсутствие единства между представленными разнообразными изделиями декоративного творчества и визуальным дизайн сопровождением в рамках одной выставки создаёт противоречие, которое не позволяет раскрыть основную её суть.

Выставка декоративного искусства – это демонстрация достижений в области материальной культуры и искусства. Музейные выставочные экспонаты данного вида творчества демонстрирует историческое материальное наследие народов страны и всего мира, которое необходимо знать, сохранять и преумножать. Выставки произведений современных художников декоративного искусства, в том числе мастеров народного декоративно-прикладного творчества, работающих в различных техниках, с разными материалами, используют как традиционные, так и новые технологии обработки материалов при создании авторских произведений. Они находят собственные приёмы и техники, создают оригинальную художественную форму в керамике, металле, текстиле, дереве и других материалах, в том числе комбинированных, что привлекает внимание как профессионалов, стремящихся познакомиться с новейшими достижениями своих коллег, так и широкий круг зрителей.

Организация выставки декоративного искусства предполагает деятельность большого количества творческих коллективов, способных создать интересную тематическую экспозицию и привлекательное арт-пространство для новых посетителей. Уже уходит в прошлое, когда для авторов выставки её содержание и характер представленных экспонатов имело более важное значение чем создание целостного образа выставки за счет дизайн концепта внутреннего, а также внешнего выставочного пространства, как единого, цельного, информативного и вместе с тем художественно-эстетического. Тематические экспозиции декоративного искусства должны сочетаться со всеми дизайнерскими решениями и в первую очередь с визуальным сопровождением выставки, при которых образуется симбиоз, не разрушающий её эстетическое восприятие посетителями.

В связи с этим для реализации концептуальной дизайн идеи выставки декоративного искусства, как практически и любой выставки, необходимо решить ряд основных задач, заключающихся в следующем:

– исходя из тематики выставки или представленного вида декоративного искусства важно продумать её единый концептуальный образ;

- на основе дизайн концепции организовать выставочное пространство с включением в него системы средств визуальной коммуникации;
- для общей визуальной составляющей подбираются и изготавливаются необходимые материалы;
- визуальная составляющая и представленные экспонаты необходимо объединить в едином пространстве.

В связи с этим дизайнер, начиная работу над концептуальным решением выставочного пространства, обязательно должен ознакомиться с темой и экспонатами для определения общего визуального стиля наглядных элементов. Особое внимание необходимо уделить целевой аудитории, от которой зависит количество использования интерактивных технологий, инноваций, выбор стилистики, художественно-образное решение и характер визуального сопровождения, которое тщательно продумывается после анализа и разработки концепта, определяется айдентика, общее цветовое решение, различные элементы и др., позволяющие передать основную суть выбранной темы.

Визуальное сопровождение выставки включает в себя систему средств визуальной коммуникации. Укажем основные из них.

1. *Фирменный стиль*. Художественные выставки, в том числе декоративного искусства, бывают постоянные и временные. Временные выставки проводятся от одного дня до двух лет и проходят, как правило, не только в музеях, выставочных залах и центрах, а также в выделенных для этого помещениях арт-кластеров, в организациях и учреждениях, домах культуры, образовательных учреждениях, во время специальных форумов и конференций и мн. др. Для каждой независимо от длительности выставки важное значение имеет её айдентика, которая является основой фирменного стиля. «Фирменный стиль выставки – это набор цветовых, графических, словесных типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство выставки» [1]. С использованием элементов фирменного стиля оформляются сопровождающие выставку графические и иные визуальные элементы, прежде всего рекламные и навигационные – баннеры, информационные стенды, информационные группы тематических экспозиций, разнообразная печатная продукция (постеры, этикетаж, листовки, буклеты, открытки, каталоги), сувенирная продукция, сайты, мобильные приложения, элементы навигации.

2. *Навигация*. Навигация представляет собой систему, состоящую из множества частей (элементов), звеньев, подсистем. Это системы пиктограмм, знаков, стрелок-указателей, рекламных баннеров, брошюр, маршрутных карт, – всё, что необходимо для более легкой ориентации посетителей в новом пространстве и удобном получения ими необходимой информации. Без хорошо разработанной навигации, в том числе визуальной, посетители не сразу могут сориентироваться по разделам выставки (если не предусмотрен заранее запланированный маршрут, направляющий посетителей указателями).

Графический дизайн визуальных элементов оказывает сильное воздействие на человека. Графические элементы навигации – это знаки, шрифты, форма, рисунки, декор и пр. Как визуальная изобразительная информация она

широко используется в качестве коммуникативного средства выставки. Пиктограммы, как доказали учёные, в отличие от текстовой информации воспринимаются человеческим мозгом, оцениваются и считываются намного быстрее, практически мгновенно. Именно поэтому пиктограммы широко используются как важное коммуникативное средство. В выставочном пространстве ими обозначают отдельные помещения и зоны.

Визуальная карта в мобильном устройстве как один из элементов навигации помогает посетителям построить свой маршрут по выставке, найти нужные экспонаты и в целом легко сориентироваться в пространстве. Особенно визуальная карта актуальна для зрителей больших выставок.

3. *Цвет.* Цветовое оформление выставки играет особо важную роль в организации целостности её концептуального решения. Значимость экспоната вполне можно подчеркнуть не только его месторасположением в экспозиционном пространстве, но и выделив его цветом. Также цветом можно обозначить значимость отдельного раздела выставки, зонировать пространство с помощью окраски стен или части стены, другим цветом напольного покрытия.

При выборе цветовой палитры выставки, где представлены, к примеру, традиционные народные промыслы, в частности, глиняные игрушки, дизайнер, разрабатывая её художественно-образное решение, должен быть очень внимательным. Необходимо тщательно изучить характерные особенности использования палитры цветов того или иного сложившегося промысла, чтобы не нарушить народную традицию. Так, к примеру, фиолетовый цвет не характерен для дымковской игрушки. Вятские мастера, тщательно сохраняющие традиции «дымки», считают подделкой расписанную с использованием фиолетового цвета дымковскую игрушку. В связи с чем применение оттенков фиолетового цвета в дизайн-проекте выставки данного промысла (в качестве цвета стен, в дизайне стендов, постеров и визуальном сопровождении) может вызвать много споров и недоразумений. В качестве фона для экспозиции такого рода экспонатов зачастую используют в качестве базовых нейтральные ахроматические цвета – белый, черный и все оттенки серых, которые не разрушают их красоту, а только подчеркивают достоинства.

Современные подходы к дизайну выставок показывают тенденцию к смелым решениям в выборе цветов, особенно когда стоит задача использовать цвет для наибольшей выразительности и эмоционального воздействия посетителей. Для этого используют цветовые контрасты – контрасты поверхностей – цветных и не цветных, ровно окрашенных и фактурных (с декором, орнаментированных), контрасты больших и малых цветных пятен.

4. *Свет.* Свет играет не менее важную роль в визуальном сопровождении выставки декоративного и декоративно-прикладного искусства, как и цвет. С его помощью можно акцентировать внимание на отдельных экспонатах, выделить конкретные элементы, сгруппировать предметы выставки и представить зрителю вполне целостную картину. Правильно продуманный сценарий освещения выставки способствуют лучшему восприятию арт-пространства.

5. *Реклама.* В качестве внутренней и внешней визуальной рекламы любой выставки выступают такие коммуникационные средства, как плакаты, баннеры,

постеры, брошюры, листовки и другая печатная продукция, также рекламные стойки и световые короба, уличные растяжки и многое другое. Рекламные средства должны иметь привлекательный яркий дизайн, при этом давать чёткое представление посетителям о характере выставки. В качестве продвижения выставки служат сайты, т. е., привлечение зрителей через социальные сети, рекламные статьи и ролики.

Современное выставочное пространство, посвященное декоративно-прикладному творчеству, нуждается в инновационном обновлении. Сейчас организовывать интерактивные пространства с возможностью погружения в дополнительную реальность становятся очень актуальным явлением. Можно проводить различные мастер-классы, лекции и экскурсии, что даст возможность посетителям мероприятия взаимодействовать с искусством и позволит им лучше его понимать.

Таким образом, визуальное сопровождение выставки произведений декоративного искусства играет важную роль в её продвижении за счёт создания интересного современного дизайна выставочного пространства и усиления эстетического представления экспонатов выставки. Тщательно продуманные визуальные коммуникации, в том числе инновационные в выставочном пространстве привлекают большую аудиторию, особенно молодёжную и способствуют тем самым проявлению интереса к декоративно-прикладному творчеству, его развитию.

Литература

1. *Карнаев, М.А., Карнаева, Д.М.* Разработка брендинга выставки как неотъемлемая часть продвижения художника на современный арт-рынок // Ноэма. 2021. №2 (7). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-breninga-vystavki-kak-neotemlemaya-chast-prodvizheniya-hudozhnika-na-sovremennyu-art-rynok> (дата обращения: 25.01.2024).

Шачкова Э.В.,

доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры изобразительного
искусства и дизайна ФГБОУ ВО ХГПУ

УНИКАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Статья раскрывает уникальную практику золотого сечения в аспекте воспитательного процесса и подготовки будущих учителей изобразительного искусства.

Цель исследования: изучить концепцию научного кружка, в котором золотое сечение играет ведущую роль, чтобы понять его уникальные свойства, а также то, как оно влияет на наше восприятие гармонии мира.

Методология исследования: изучение исторических источников, текстов и произведений, эволюции развития золотого сечения в аспекте воспитания подрастающего поколения.

Результаты исследования: в статье проведен анализ различных свойств цвета и тона в композициях золотого сечения и его применения в других областях искусства.

Научная новизна: систематизация знаний и принципов обучения золотого сечения.

Практическое применение: результаты исследования могут быть полезны в подготовке профессионалов, в овладении знаниями и практическими умениями с использованием схем золотого сечения в области изобразительного искусства.

Ключевые слова: золотое сечение, композиция, воспитательный аспект, будущие учителя, изобразительное искусство, гармония, целостность.

Shachkova E. V.,

Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Professor of the Department of Fine Arts
art and design FSBEI HE Kharkov State Pedagogical

UNIQUE PRACTICE OF THE GOLDEN RATIO AS A FACTOR OF THE EDUCATIONAL ASPECT OF TRAINING FUTURE FINE ARTS TEACHERS

The article reveals the unique practice of the golden ratio in the aspect of the educational process and training of future fine arts teachers.

Purpose of the study: to study the concept of a scientific circle in which the golden ratio plays a leading role in order to understand its unique properties, as well as how it affects our perception of the harmony of the world.

Research methodology: study of historical sources, texts and works, the evolution of the development of the golden ratio in the aspect of educating the younger generation.

Research results: the article analyzes the various properties of color and tone in compositions of the golden ratio and its application in other fields of art.

Scientific novelty: systematization of knowledge and principles of teaching the golden ratio.

Practical application: the results of the study can be useful in training specialists, in mastering knowledge and practical skills using golden ratio schemes in the field of fine arts.

Key words: golden ratio, educational aspect, future teachers, fine arts, harmony, music.

Проблема воспитания и профессиональная подготовка будущих учителей, средствами золотого сечения одна из наиболее актуальных.

Ещё в Древней Греции пифагорейцы считали, что, наиболее совершенными зрительными воплощениями красоты являются синусоиды, которые создают особое состояние эстетического наслаждения человеческому глазу.

В Греции больше ценили красоту, чем богатство, тонкость изобразительного искусства гораздо больше ценилось и радовало глаз человека Древней Греции, чем дороговизна материала. Они же подразумевали, что своё знание о золотом делении египтяне позаимствовали у вавилонян. Пифагор говорил: «Все вещи можно представить в виде чисел». Учёные из века в век осуществляли поиск правил, позволяющих создавать «красоту» в буквальном смысле слова. Носителем гармонии они считали только сложные структуры. При этом, необходимо наличие элементов из противоположностей, их соразмерность, целостность и отсутствие недостатков.

Существенный вклад в область учения о гармонии внесли такие философы, как И. Кеплер, Д. Бруно, Г. Лейбниц, Э. Кант, Ф. Гегель.

Цель статьи: проанализировать уникальную практику золотого сечения как фактор воспитательного аспекта подготовки будущих учителей изобразительного искусства, чтобы изучить концепцию научного кружка, в котором изучается золотое сечение и выявляется его влияние на наше восприятие гармонии мира.

Методология исследования подразумевает изучение исторических источников, текстов и произведений, эволюции развития золотого сечения в аспекте воспитания подрастающего поколения. Многих ученых интересовала проблема уникальных практик, связанных с учением золотого сечения в аспекте воспитательного процесса и подготовки будущих учителей изобразительного искусства.

Виктор де Касто в научно-популярном издании «Золотой стандарт» увлекательно описал историю божественной пропорции и доказал ее присутствие во всей Вселенной [1].

Туланова, Д.Ж. раскрыла творческий путь и педагогическую деятельность академика Яниса Салпинкиди [2]. Халилов Р. Ш. написал научный труд в качестве монографии: «Золотое сечение – язык красоты» [3].

Шубников, А.В., Копчик, В.А. изучили закономерности и закон симметрии в науке и искусстве [6].

Шевелев, И.Ш., Марутаев, М.А., Шмелев, И.П. охарактеризовали сущность золотого сечения через природу гармонии [5].

В настоящее время, Херсонский государственный педагогический университет широко практикует взаимодействие различных мероприятий, научных конференций между факультетами. Примером может послужить встреча студентов ХГПУ, которые являются участниками научного кружка «Золотая пропорция воспитания личности» с интеллигенцией Алупки. Студенты педагогического факультета обсудили новые планы педагогической и творческой деятельности, пригласили студентов факультета искусств и культуры на пленэр по особо красивым местам парка Воронцовского дворца. Таким образом, обучающие ХГПУ обмениваются опытом в педагогической и художественной деятельности, обогащают свой духовный мир.

С давних времён существовало предположение, что природа создаёт простые формы исходя из целесообразности. Однако, учёные всё больше задумывались о синтезе искусств и его значении в становлении личности. Воспитательный аспект в области изобразительного искусства играет огромную роль, но когда это происходит в синтезе с музыкой, литературой сила искусства приобретает гармоничное состояние.

Педагогика искусства, гармония и золотое сечение в живописи имеют много общих признаков:

- гармония как связующее начало, где композиция содержит пропорции золотого сечения, а в цвете это проявляется в качестве единства цветового тона;
- взаимосвязь дополнительных, комплементарных цветов;
- гармония определённой меры определяется через человеческие ощущения и чувства. Понятие меры означает отношение измеряемой величины к единице измерения, поэтому это понятие находится очень близко к понятию соразмерность, пропорции золотого сечения, отношения.

Во-первых, необходимо научить будущих учителей изобразительного искусства работать на «сближенных отношениях цветов», когда каждая краска смягчается или зачерняется с помощью подмешивания другого цвета краски.

Единство противоположностей, когда используют контрасты в монохромии: светлый и темный, насыщенный цвет с малонасыщенным.

Аристотель сравнивал цвета и ценил не чистоту, а смешанность цветов. Гармоническая система всегда уравновешена: насыщенные пятна и малонасыщенные, как и светлые к темным.

Классическая цветовая композиция подразумевает сопоставление близких или противоположных цветов.

Важными признаками гармонии является ясность, учёт законов ее построения как в целом, так и в частях.

Главная задача гармонии – это служить возвышенному. Например, (по Аристотелю) искусство подражает природе, но ни в коем случае не воспроизводит безобразного. Воспитание есть процесс обучения с целью развития молодого поколения и его подготовки к дальнейшей взрослой жизни. Воспитанием занимаются профессиональные воспитатели государственных учреждений, а также родные и близкие люди.

Целью культурной деятельности человека является превращение безобразного хаоса в прекрасный.

Геометрия (по Иоганну Кеплеру) владеет двумя сокровищами - теоремой Пифагора и золотым сечением. Первое из двух сокровищ можно сравнить с мерой золота, то второе с драгоценным камнем.

Проблема гармоничного развития рассматривалась учёными применительно к педагогической реальности. Реализация потенциала человека и его гармоничное развитие напрямую связано с понятием «целостность».

Название «Золотая пропорция воспитания личности» есть научный кружок ХГПУ, который создан для обучающихся и содержит две составляющие: научную и творческую.

Целью является развитие творческого потенциала обучающихся средствами схем золотого сечения в области изобразительного искусства. Концептуальная основа гармонизирующей программы научного кружка представляет собой ряд принципов:

- принцип повышения активности и научного познания в области золотого сечения;

- принцип индивидуального своеобразия;

- принцип творческого мышления.

Уникальная практика золотого сечения побуждает обучающихся к проявлению фантазии и воображения, что приводит к стремлению активной познавательной деятельности. Программа научного кружка имеет пять основных разделов:

- знакомство с законом и правилами построения золотого сечения;

- создание стихов в золотой пропорции;

- анализ музыки и её «божественной пропорции»;

- выполнение творческих заданий по схемам золотого сечения;

- уникальность изображения с учётом меры и характера отклонения от золотого сечения.

Результаты исследования получены на основе анализа различных свойств цвета и тона в композициях золотого сечения и его применения в других областях искусства.

Удивительное ощущение новизны создаётся в изображении за счёт незначительного отклонения от золотого сечения. При этом эстетическое воспитание учит гармонизации в творческой и педагогической деятельности.

В этом и есть индивидуальные эстетические ценности золотого сечения, которые открывают возможности воспитания и профессиональной подготовки

будущих учителей изобразительного искусства. Научная новизна исследования подразумевает систематизацию знаний и принципов обучения золотого сечения.

Вывод

Научная направленность кружков способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся. Золотое сечение представляет собой уникальный синтез, золотое сечение развивает образно-творческое мышление.

Данное исследование позволило обобщить теоретические подходы к изучению золотого сечения и выявления специфики, а также образной характеристики создаваемого произведения.

Итак, золотое сечение обладает принципом равновесия, гармонии, красоты и целостности. Это приводит молодое поколение к пониманию фундаментальных принципов мироздания и его закономерностей.

Литература

1. *Де Касто, В.* Золотой стандарт / Виктор де Касто, пер. с англ. А. Альбов. – Санкт-Петербург: Страта, 2016. – 140 с.: ил. – (серия «Просто»). – ISBN 978-5-906150-68-4. – URL: <https://rucont.ru/efd/638841> (дата обращения: 18.02.2024)
2. *Туланова, Д.Ж.* Творчество и педагогическая деятельность академика художественной академии Узбекистана, кавалера ордена дружбы народов Яниса Салпинкиди / Д.Ж. Туланова // Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика. 2020. – С. 132-134.
3. *Халилов, Р.Ш.* «Золотое сечение-язык красоты». / Р.Ш. Халилов // Монография. – Т. 2023. – С. 50.
4. *Шачкова, Э.В.* Художественно-педагогические закономерности развития творческого потенциала учителей изобразительного искусства средствами миниатюрной композиции с применением инновационных технологий / Э.В. Шачкова // Монография. – М.: НИЦ МИСИ, 2020. – 204 с.
5. *Шевелев, И.Ш.* Золотое сечение. Три взгляда на природу гармонии / И.Ш. Шевелев, М.А. Марутаев, И.П. Шмелев. – М., 1990. – С. 10.
6. *Шубников, А.В.* Симметрия в науке и искусстве / А.В. Шубников, В.А. Копчик. – М.: Наука, 1972. – С. 5.
7. *Prishchepa, A.A.* Features of providing intensive educational programs in architecture and design for high school students / A.A. Prishchepa, L.A. Burovkina // Revista on line de Politica e Gestao Educacional, Araraquara, v. 26, n. esp. 2, e022074.
8. *Shevchuk, L.* Opportunities of using mobile applications by students in the framework of teaching humanitarian subjects focused on the development of sensory-practical activity / L. Shevchuk, M. Konovalova, L. Burovkina [and etc.] // Revista Conrado, 19(91). – 2023. – С. 358-365.
9. *Khairullina, E.R.* The influence of the pedagogical technology for motivation development on the value self-determination of students with a high level of creative thinking / Khairullina E.R., Oshchepkov A.A., Lushchik I.V., Lampsi O.E., Burovkina L.A., Romanov I.V., Krupnov Y.A., Butyrin, A.Y. // Politica e Gestao Educacional., 2021. Т. 25. № S6. С. 16161.

10. Юсупхаджиева, Т. В. Формирование предметно-педагогической компетентности будущих учителей изобразительного искусства средствами современных инновационных технологий / Т. В. Юсупхаджиева Л. А. Буровкина, З. Т. Абдулаева // Журнал прикладных исследований. С1. – 2023. – С. 152-157.

Юсупхаджиева Т.В.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
изобразительного искусства ФГБОУ ВО ЧГПУ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ДУХОВНО- ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье раскрывается важность традиций в современном воспитании молодежи, приобщение к культурному наследию и народному творчеству посредством художественной культуры, которая позволяет наполнить образование духовно практическим, нравственно-ценностным содержанием. В творческой деятельности студентов развиваем умение видеть и ведать, чувствовать историческую и духовную связь с культурным наследием минувших эпох, так как повышенный интерес к художественным традициям и духовному наследию предков логически связан с новыми педагогическими задачами, вытекающими из требований времени. Знать и уважать свою национальную культуру во всех ее проявлениях, ценить культурные ценности и способствовать тому, чтобы они стали достоянием не только настоящего времени, но и будущих поколений.

Ключевые слова: культурные ценности, личность, духовность, обычаи, нравственность, воспитание, традиции.

Yusupkhadzhieva T.V.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department
Fine Arts FSBEI HE ChSPU

CULTURAL HERITAGE AS A FACTOR OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY

The article reveals the importance of traditions in the modern education of youth, familiarization with cultural heritage and folk art through artistic culture, which allows one to fill education with spiritually practical, moral and value content. In the creative activities of students, we develop the ability to see and know, to feel the historical and spiritual connection with the cultural heritage of past eras, since increased interest in the artistic traditions and spiritual heritage of ancestors is logically connected with new pedagogical tasks arising from the requirements of the time. Know and respect your national culture in all its manifestations, appreciate cultural values and help ensure that they become the property of not only the present, but also of future generations.

Key words: cultural values, personality, spirituality, customs, morality, education, traditions.

В каждом народе испокон веков вырабатывался самобытный нравственный уклад, своя духовная культура, поэтому, изучая народное творчество, мы выявляем те ценности, которые составляют мировую культуру.

Изучение культурного наследия невероятно важно для развития личности молодого поколения. Этнопедагогика изучает и выявляет педагогические возможности применения старых обычаев в современных условиях и их целесообразности в воспитании молодежи. Сравнительный анализ педагогических достижений позволяет выделять наиболее нужное и ценное для педагогических практик, ведь образование и художественная культура неразрывно связаны между собой.

Приобщение к народному творчеству и традициям связано с искусством. А искусство нужно понимать, приобщать к великому наследию, пониманию национальной и исторической сути. Накопленный опыт является эффективным средством воспитательного воздействия на подрастающее поколение. Именно в исторической памяти реализуется универсальная педагогическая идея преемственности, которая связывает прошлое с настоящим и будущим. Г.Н. Волков отметил: «Что без исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа как исторической личности» [1].

На наш взгляд, развитие ценностных ориентаций полностью зависит от воспитания, культуры и искусства. Реализацию в социум общечеловеческих ценностей несет непосредственно педагог, оказывая влияние на молодое поколение, а значит и на духовное обновление общества. Какой культурой мышления, системой ценностей будет обладать педагог, такой и будет восприятие окружающего мира подростками. Поэтому воспитательный процесс, его ценностно-целевые, личностно-смысловые аспекты мы вносим в художественную среду, как фактор формирования и проявления личности, прививаем чувство прекрасного через нравственные представления, развивая свое отношение к тому или иному явлению действительности, искусства. Именно формирование своего отношения объединяет нравственное, духовное и эстетическое воспитание.

Сегодня мы пришли к пониманию того, что народное искусство как корневая система национальной культуры, должно занять достойное место в образовании. Возрождение национального самосознания необходимо осуществлять не столько через политизацию общественной жизни, сколько через искусство, так как оно направлено на формирование духовно-нравственных качеств личности. где образование - ключевая сфера, которая осуществляет основной процесс формирования эстетического отношения к искусству и художественного образования подрастающего поколения.

В.В. Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул: «Нам нужны школы, которые воспитывают личность, граждан страны – впитавших ее ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить» [3]. Таким образом, приобщение к духовно-нравственным идеалам, к художественным образам, отображаемым в различных формах искусства, позволяет формировать систему ценностных установок, ориентиров и, конечно, нравственного поведения человека. Культурные традиции, заключенные в

культурном наследии, создают стабильность социокультурных систем, которые могут претерпевать модернизацию в рамках развития общества в области культуры, сохраняя свою аксиологическую сущность.

Культурное наследие играет системообразующую роль в формировании гражданской идентичности, создавая условия для духовно-ценностного самоопределения в мире культуры. Такие средства как посещение музеев, библиотек, картинных галерей и выставок, включение в краеведческую деятельность, туристические мероприятия содействуют воспитанию ответственных граждан своей страны, патриотов своего Отечества, развивают активную жизненную позицию, актуализируют нравственные модели поведения, базирующихся на богатейшем нравственном опыте общественно-полезной деятельности, закреплённом на культурном наследии.

В процессе такой деятельности, воспитания и обучения духовно-нравственных отношений молодое поколение приобретает эмоциональный опыт, помогающий ориентироваться в разнообразных художественных произведениях, нравственные представления, регулирующие отношения между окружающими его людьми, способность к эмоциональному переживанию. Эмоциональная отзывчивость на произведение искусства - одна из важнейших способностей, она связана с развитием и воспитанием таких качеств, как доброта, умение сочувствовать, сопереживать другому человеку.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что культурное наследие является когнитивным основанием формирования духовно-нравственной сферы личности. Процесс формирования личности представляет собой совокупность сложных, продолжительных во времени, насыщенных в эмоциональном отношении стадий. Нравственность, духовность, эстетичность - хрупкие сферы, которые следует заполнять качественным, позитивным содержанием. На наш взгляд, потенциал искусства обладает огромными возможностями формирования духовности, эстетичности, нравственности личности. Поэтому следует всегда опираться на область искусства, характер которой адекватен нравственно-эстетическому восприятию мира личностью растущего человека.

По мнению А.С. Чихурського: «Еще один ценный аргумент в пользу традиций и обычаев прошлых поколений: как показывает опыт исторического развития, наука и мораль не могут нарушать определенное соответствие между собой. Диспропорция тормозит развитие в целом. Если наука для своего прогресса ориентируется главным образом на будущее, то мораль оглядывается больше на опыт старших поколений, то есть на утвердившиеся на протяжении тысячелетий духовно-нравственные ценности, которые не склонны к изменению, в определенном смысле статичны, в отличие от науки, которая всегда динамична. Если наука будет шагать вперед ускоренными темпами, а эстетичность и нравственность людей - отставать или падать, то уровень развития народов останется все равно низким. Результаты научных достижений не найдут должного применения в жизни того общества, в котором люди, вследствие своего недостаточного духовно-нравственного развития, не способны оценить и использовать истинные знания, станут препятствием на пути научного прогресса» [2].

Поэтому важной задачей развития современного образовательного и воспитательного процесса должна быть выработка у молодого поколения мировидения, «способного соотносить национальное и интернациональное, частное и общее, локальное и глобальное». Культурное наследие позволяет обеспечить баланс традиционного и инновационного в обществе. Культурное наследие наряду с семьей, с помощью различных форм образовательной деятельности, культурной политикой, формирует гражданскую идентичность молодого поколения, обеспечивает преемственность в системе ценностных ориентаций, создавая мотивацию на продуктивную деятельность и сплоченность современного общества во благо России.

Литература

1. *Волков, Г.Н.* Этнопедагогизация целостного учебно-воспитательного процесса / Г.Н. Волков. — М.: Гос. НИИ семьи и воспитания, 2001.
2. *Чихурський, А.С.* Педагогические основы эстетического воспитания школьников средствами изобразительного искусства в условиях современного образования / А.С. Чихурський // *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*. 2015. № 1-2. С. 112.
3. *Путин, В.В.* Послание Федеральному посланию 12 декабря 2013 г. <https://www.google.com/search?q=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExNzRqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

ЧАСТЬ IV. ДИЗАЙН И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Амелина О.Ю.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры дизайна
художественно-графического факультета
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРВИЗИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

В основе успешной самореализации и востребованности в профессии дизайнера лежит умение специалиста выполнять дизайнерские проекты творчески, нешаблонно, креативно. При этом умения экспериментировать в проектной деятельности и достигать максимальной визуальной гармонии в работе дизайнера должны находиться в балансе. Это дает основания создавать соответствующие условия обучения в современном дизайн-образовании. В статье рассматриваются возможности интервизии в расширение знаний, усовершенствование навыков, формирование новых компетенций в процессе обучения дизайнеров, что способствует повысить качество образования в области профессиональной деятельности дизайнера.

Ключевые слова: интервизия, дизайн-образование, творческое развитие, командная работа, профессиональная деятельность в области дизайна.

Amelina O.Y.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Design
HCF FGBOU VO «OSU named after I.S. Turgenev»

USING THE OPPORTUNITIES OF INTERVISION TO IMPROVE THE QUALITY OF DESIGN EDUCATION

The basis of successful self-realization and demand in the design profession is the ability of a specialist to carry out design projects creatively, unconventionally, creatively. At the same time, the ability to experiment in design activities and achieve maximum visual harmony in the designer's work should be in balance. Novelty, innovation in the presentation of visual information should not interfere with convenience and perceptibility. This is a strong enough argument for creating appropriate learning conditions in modern design education. In the article, we will consider the possibilities of intervention in expanding knowledge, improving skills, and forming new competencies in the process of training designers.

Keywords: intervision, design education, creative development, teamwork, professional activity in the field of design.

В профессиональном дизайнерском образовании (дизайн-образование) ценятся особое проектное мышление (дизайн-мышление), познавательные и художественные навыки (дизайн-навыки), а также умение дизайнеров самостоятельно применять полученные теоретические знания и навыки из научной, художественной и технической областей на практике.

В настоящее время стандарты ФГОС обуславливают необходимость подготовки будущих специалистов к решению нестандартных профессиональных задач, но в содержании профессионального образования нет разработанных компонентов, которые обеспечивали бы развитие способностей будущих специалистов не только к реализации деятельности в нестандартных ситуациях, но и реализации ее творчески, нешаблонно, креативно. Документы в области образования также подчеркивают важность междисциплинарного обучения, дающего возможность взаимодействия студентов и преподавателей. Организованное посредством взаимодействия студентов и преподавателей обучение, помогает студентам развить более широкий кругозор и улучшить свои профессиональные навыки, а преподавателям – оценить эффективность своих методов обучения.

Профессиональное выполнение деятельности в области дизайна предполагает наличие у обладателя этой профессии профессиональных знаний, творческого потенциала, его способности выстраивать диалог со специалистами данной области деятельности, смежных областей деятельности, с заказчиками, желая постоянно совершенствоваться. Главным в подготовке дизайнера независимо от его профессиональной направленности выделяется условие на создание атмосферы творческой самореализации дизайнеров не только через индивидуальное выполнение дизайн-проектов, но и через взаимодействие друг с другом, взаимозаменяемости, предельной согласованности действий и психологической слаженности в коллективе. А для этого творческий коллектив должен быть командой профессионально зрелых людей, увлеченных дизайнерским творчеством, работающих в одной профессионально – мировоззренческой парадигме. При таком подходе каждый оставаясь верным себе и принципам в профессии, может участвовать в коллективном творчестве.

Реализация этого условия может быть достигнута благодаря интервизии (англ. – *intervision*) – особой формы обучения и профессиональной поддержки в сфере дизайна для повышения качества и эффективности процесса обучения, уникальность которой состоит в общении всех участников «на равных», вне зависимости от профессионального опыта, стажа и прочих факторов. Иными словами, интервизию можно определить как обмен опытом между коллегами – коммуникация студенческо-преподавательского коллектива.

Одним из основных преимуществ интервизии является возможность студентов видеть работы своих коллег – таких же студентов – на ранних стадиях создания проекта и взаимно анализировать их. Это позволяет оценивать сильные и слабые стороны своего проекта, а также предложить улучшения и дополнения,

особенно после консультации преподавателя. Такой подход создает благоприятную среду для развития и роста студентов, а также для получения полезной обратной связи.

Кроме того, интервизия может стать отличным инструментом для обучения креативности и развития дизайнерских навыков. Благодаря активному участию в процессе обсуждения и анализа проектов других студентов, конкретный студент может быть вдохновлен новыми идеями, перспективными решениями и нетрадиционными подходами к дизайну. Это помогает развить творческое мышление и способность к инновациям.

Однако, для эффективного использования интервизии необходимо создать соответствующую платформу и инфраструктуру, которые бы обеспечивали комфортное и безопасное взаимодействие между студентами и преподавателями. Важно, чтобы все участники понимали основные принципы и цели этого подхода, а также были готовы к конструктивной критике и обсуждению своих работ.

Этот подход позволяет студентам и преподавателям взаимодействовать и обмениваться идеями, знаниями и опытом на основе коммуникации внутри студенческо-преподавательского коллектива. В результате использования интервизии, студенты получают возможность развить свои навыки дизайна, улучшить свое восприятие и критическое мышление.

В заключение, интервизия представляет собой мощный инструмент в области дизайн-образования, который способен значительно повысить качество и результативность процесса обучения. Она активизирует креативное мышление студентов, способствует обмену опытом и идеями между участниками, а также стимулирует к развитию лидерских навыков и умения работать в команде. Использование интервизии в дизайн-образовании – это незаменимый шаг на пути к формированию высококвалифицированных и успешных дизайнеров.

Литература

Кабинова, О.А., Иванов, А.Л. Новый учебный дизайнерский проект как результат интервизии междисциплинарной преподавательской команды // *Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн.* 2017. № 12(46). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5364> Дата обращения 15.01.2024.

Капунова, М.И. Применение инновационных педагогических технологий в дизайн-образовании / М.И. Капунова // *Молодой ученый.* – 2017. – №38. – С. 107-110.

Ладыкова, О.В. Психологические особенности взаимодействия команды специалистов / О.В. Ладыкова – Москва: Экспо, 2016. – 98 с.

Уварова, М.В. Организационно-педагогические условия сплочения студенческой группы в учебно-воспитательном процессе вуза / М.В. Уварова – Нижний Новгород: НГЛУ, 2015. – 452 с.

Ассессоров, А.И. Роль проектно-производственной деятельности в формировании профессиональной культуры студента-дизайнера / А.И. Ассессоров // *Успехи современного естествознания.* – 2009. – № 9. – С.172-173.

Петренко А.В.,
магистрант,
Херсонский Государственный Педагогический Университет

ДИЗАЙН И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В условиях глобализации рынков дизайн стал универсальным языком коммуникации. Изучение проблем и перспектив дизайнерского образования способствует развитию философии образования, которая готовит дизайнеров к работе в различных культурных контекстах и реагированию на глобальные вызовы. Цель статьи – исследование перспективных стратегий развития обучающихся в области дизайна. Рассматриваются проблемы, возникающие в результате быстрого развития технологий, необходимости междисциплинарных навыков и спроса на соответствующие знания в постоянно меняющейся отрасли. В заключении подчеркивается ключевая роль непрерывного образования в улучшении индивидуальных карьерных траекторий и вкладе в динамичную и инновационную экосистему дизайна.

Ключевые слова: дизайн, образовательная парадигма, непрерывное образование, искусственный интеллект, глобализация, междисциплинарность, технологический прогресс.

Petrenko A. V.,
1st year master's student
Kherson State Pedagogical University

DESIGN AND DESIGN EDUCATION. PROBLEMS AND PROSPECTS

In the context of globalization of markets, design has become a universal language of communication. Exploring the challenges and perspectives of design education contributes to the development of educational philosophies that prepare designers to work in diverse cultural contexts and respond to global challenges. The purpose of the article is to study promising strategies for the development of design professionals. Addresses challenges arising from rapid advances in technology, the need for interdisciplinary skills, and the demand for relevant knowledge in an ever-changing industry. The conclusion highlights the key role of continuing education in enhancing individual career trajectories and contributing to a dynamic and innovative design ecosystem.

Keywords: design, educational paradigm, lifelong education, artificial intelligence, globalization, interdisciplinarity, technological progress.

Дизайн, являясь одним из видов человеческой деятельности, формирует визуальный образ окружающего нас мира: от используемых ежедневно продуктов, до того, как мы взаимодействуем с информацией. Он охватывает широкий спектр областей, включая графический дизайн, промышленный дизайн,

архитектуру и др. Дизайн воплощает в себе процесс решения проблем, сочетающий творчество с функциональностью. В то же время процесс расширения сферы применения не приводит к утрате эстетической и рациональной природы дизайна [1, с. 488].

Значение дизайна заключается в его способности упрощать аспекты социального бытия, делая его более эффективным, эстетичным и удобным для пользователя. Качественно разработанный продукт может улучшить пользовательский опыт, вызвать позитивные эмоции и эффективно передать информацию. Дизайнерское образование играет решающую роль в воспитании следующего поколения творчески мыслящих людей, предоставляя учащимся навыки и знания, необходимые для концептуализации, разработки и реализации инновационных решений. Поскольку технологии продолжают ускоренно развиваться, а мир становится все более сложным и непредсказуемым, роль дизайна становится еще более значимой.

В современном обществе роль дизайна вышла за рамки вопросов эстетики, визуальной привлекательности, став влиятельной силой, которая пронизывает различные аспекты социальной действительности. Данная эволюция обусловлена технологическим прогрессом, трансформацией социальных ценностей и повышенным осознанием взаимосвязанности глобальных проблем.

Ключевые факторы способствующие развитию роли дизайна в современном мире:

1. Ориентированность на потребителя. Дизайн все больше сосредотачивается на потребностях, предпочтениях и ценности субъективного опыта конечных пользователей. Приоритет отдается обеспечению того, чтобы продукт работы дизайнера был не только приятным на вид, но и имел функциональные и адаптивные свойства [4].

2. Междисциплинарное сотрудничество. Дизайн соприкасается с технологической отраслью, бизнесом, психологией и науками об окружающей среде. Междисциплинарность приводит к комплексным решениям, которые решают сложные проблемы чрез линзу разных исследовательских оптик. В то же время на практике лишь небольшое количество школ дизайна учат своих выпускников коллизиям человеческого восприятия и социального поведения, маркетингу, технологиям бизнеса. В результате чего будущие дизайнеры оказываются не готовы к экспериментированию, научному исследованию, определению спроса и рисков производства [3, С. 106].

3. Устойчивое развитие. В условиях растущей обеспокоенности социума защитой окружающей среды экологичность стала позиционироваться как основной принцип производства. Дизайнерам в такой ситуации необходимо адаптировать использование экологически чистых материалов (материалов из натуральных волокон, металла, стекла, дерева и др.), энергоэффективных решений и циклических методов проектирования для минимизации воздействия на окружающую среду [2, с. 150].

4. Глобализированный характер современного мира стимулирует дизайнеров учитывать культурные аспекты своей работе [5]. Международная активность транснациональных брендов показала, что дизайнерские решения

способны преодолевать границы и культурные различия, создавая визуальный язык, который находит отклик у самых разнообразных аудиторий.

Симбиотические отношения между образованием и технологиями имеют решающее значение для подготовки востребованных дизайнеров. Однако, проблема устаревших учебных программ и технологического отставания в учебных заведениях представляет собой серьезное препятствие для целостного развития профессионалов в данной области [6]. Одно из основных противоречий связано с несоответствием между темпами технологического прогресса и содержанием учебных программ по дизайну. Быстрая эволюция инструментов проектирования и программного обеспечения превосходят возможности образовательных учреждений беспрепятственно интегрировать эти достижения. Как следствие, начинающие дизайнеры зачастую обладают навыками и знаниями, которые могут уже устареть к моменту начал их карьеры.

Последствия обозначенного несоответствия многогранны. Во-первых, выпускники могут оказаться плохо подготовленными к удовлетворению потребностей технологически ориентированной отрасли, что приводит к значительному разрыву между образовательной квалификацией и практическим применением. Данное обстоятельство не только препятствует профессиональному росту дизайнеров, но и влияет на общую конкурентоспособность рабочей силы. Во-вторых, нерелевантные учебные программы легитимируют дискурс традиционных парадигм дизайна, не учитывая возникающие тенденции и междисциплинарных подходов. Поскольку дизайн все чаще пересекается с такими областями, как искусственный интеллект (ИИ), устойчивое развитие и взаимодействие человека и компьютера, образовательные структуры должны ускоренно развиваться, чтобы охватить более широкий спектр навыков. Неспособность адаптироваться рискует ограничить дизайнеров узкой специализацией, что лишит их возможности вносить значимый вклад в решение сложных производственных задач.

Технологическое отставание не ограничивается только несоответствием между образовательным содержанием и достижениями отрасли; оно также распространяется на инструменты и инфраструктуру, доступные в образовательных учреждениях. Ограниченный доступ к новейшему программному обеспечению для проектирования затрудняет практический опыт обучения и развитие компетенций в этой области. Технологические достижения не просто формируют будущее – они переопределяют саму суть дизайна. От ИИ до дополненной реальности — инновации влияют на то, как дизайнеры мыслят и взаимодействуют с окружающим миром. ИИ в настоящее время совершает революцию в процессах проектирования, автоматизируя повторяющиеся задачи и оптимизируя рабочие процессы. Дизайнеры имеют возможность использовать алгоритмы ИИ для таких задач, как распознавание образов, анализ данных и даже создание проектных решений. Это не только повышает эффективность, но и высвобождает творческую энергию для решения более сложных задач.

Решение обозначенной проблемы требует совместного подхода как со стороны образовательной системы, так и со стороны частных инициатив. Учебные заведения должны проводить регулярные обновления учебных

программ, учитывая рекомендации профессионалов отрасли, чтобы обеспечить актуальность образования. Развитие партнерских отношений с лидерами сферы дизайна позволит сократить технологический разрыв, предоставив образовательным учреждениям доступ к современным инструментам и средствам. Создание программ стажировок, где студенты могут получить практический опыт работы в отраслевых условиях, также играет важную роль в их подготовке к требованиям профессиональной сферы.

Дизайнеры, будучи архитекторами визуального языка, оказываются погруженными в динамичную творческую реальность. Адаптации и повышения квалификации в современном мире более важна, чем когда-либо. Приверженность парадигме непрерывного образования дает дизайнерам знания и инструменты, необходимые для интеграции новых технологий, гарантируя, что они останутся в авангарде инноваций. Инициативы непрерывного обучения подстраивают образовательный контент для решения конкретных проблем в различных отраслях. Будь то устойчивые методы проектирования, тенденции пользовательского опыта или интеграция ИИ, непрерывное образование инициативы гарантируют, что дизайнеры будут готовы удовлетворить постоянно меняющиеся требования в своих областях.

В мире, где изменения являются единственной константой, приверженность непрерывному междисциплинарному обучению становится краеугольным камнем успешной карьеры дизайнера. Инвестиции в обучение на протяжении всей жизни приближают будущее, где адаптируемость, междисциплинарное, глобальное и экологичное мышление не только полезны, но и необходимы. Комплексное взаимодействие между технологиями и дизайном требует подготовки профессионалов, которые не только владеют текущими инструментами, но и достаточно гибки, чтобы освоить те, которым еще предстоит появиться.

Литература

1. *Быстрова, Т.Ю.* Теоретико-методологические и мировоззренческие основы современного дизайна и дизайн-образования / Т.Ю. Быстрова // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. №. 3 (59). – С. 488-497.
2. *Синхун, Л., Терещенко, Г.Ф.* Экологический дизайн в проектировании общественной архитектурной среды / Л. Синхун, Г.Ф. Терещенко // Синтез искусств в проектировании среды. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Редколлегия: Л.Н. Козлова (отв. ред.) [и др.]. Омск, 2023. – С. 145-150.
3. *Швец, О.А.* Влияние новых видов и функций дизайна на методологию организации дизайн-образования / О.А. Швец // SWorldJournal. 2021. №. 10-02. – С. 105-114.
4. *Dan, M. C., Ostergaard, T.* Circular fashion: The new roles of designers in organizations transitioning to a circular economy. The Design Journal. 2021. Vol. 24. No. 6. P. 1001-1021.

5. *Filieri, R., Mariani, M.* The role of cultural values in consumers' evaluation of online review helpfulness: a big data approach. *International Marketing Review*. 2021. Vol. 38. No. 6. P. 1267-1288.
6. *Gaziulusoy, A., Ryan, C.* Roles of Design in Sustainability Transitions Projects: A Case Study of Visions and Pathways 2040 Project from Australia. *Journal of Cleaner Production*. 2017. Vol. 162 (20). P.1297-1307.

Подисова А.Ю.,
аспирант кафедры Теории и методики обучения и воспитания
(изобразительное искусство)
Художественно-графического факультета
Института изящных искусств
ФГБОУ ВО МПГУ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА: РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена значимости графического дизайна для художников-педагогов и его влиянию на современное образование. Авторы рассматривают роль графического дизайна в формировании визуального восприятия информации. Владение компетенциями в этой области предоставляет художникам-педагогам новые возможности для расширения профессиональных навыков и предложения актуальных знаний обучающимся. Авторы подчеркивают актуальность формирования профессиональных компетенций в области графического дизайна с учетом задач художественного образования. В статье обсуждаются перспективы применения графического дизайна в педагогической практике и его значение для художественно-образовательного процесса.

Ключевые слова: графический дизайн, базовые навыки, художественное образование

Podisova A.Y.,
Postgraduate at the Department of Theory and methods of
teaching and training
Art and Graphic Faculty
Institute of Fine Arts
Moscow State Pedagogical University

GRAPHIC DESIGN FOR AN ARTIST-TEACHER: EXPANDING OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

The article is devoted to the importance of graphic design for artists and teachers and its impact on modern education. The authors consider the role of graphic design in shaping the visual perception of information. The possession of competencies in this field provides artists-educators with new opportunities to expand professional skills and offer relevant knowledge to students. The authors emphasize the relevance of the formation of professional competencies in the field of graphic design, considering the tasks of art education. The article discusses the prospects for the application of graphic design in pedagogical practice and its importance for the artistic and educational process.

Keywords: graphic design, basic skills, art education

Графический дизайн – это быстро развивающаяся и многогранная сфера, которая является неотъемлемой частью современной жизни человека. В современном мире графический дизайн играет важную роль в формировании визуального восприятия, продвижении товаров и услуг, а также в коммуникации между людьми.

Для художника-педагога, который занимается художественным творчеством и обучает мастерству живописи, графики или декоративно-прикладному искусству, освоение и применение базовых принципов графического дизайна становится функциональным инструментом, позволяющим расширить профессиональные возможности и предложить ученикам актуальные знания.

Владение компетенциями художественно-конструкторской и художественно-творческой деятельности на основе сочетания искусств и использования компьютерных технологий, является преимуществом для художника-педагога. Поэтому формирование профессиональных компетенции в области графического дизайна, отвечающих задачам художественного образования, является актуальным направлением.

В данной статье будет рассмотрена значимость графического дизайна для художника-педагога, его возможности в области образования и развития обучающихся, а также перспективы, которые открывает применение графического дизайна в педагогической практике. Освещение темы графического дизайна, в контексте художественно-образовательного процесса, а также рассмотрение опыта и знаний, полученных в ходе педагогической и дизайнерской практики – являются основной идеей статьи «Графический дизайн для педагога: расширение возможностей Учебного процесса»

Во-первых, графический дизайн позволяет создавать визуально привлекательные и информативные учебные материалы, плакаты, схемы, диаграммы и пособия. Это помогает учащимся лучше понимать и усваивать информацию.

Можно рассмотреть, поставив в пример дизайнерского мастерства, фирменный стиль Новой третьяковской галереи. Фирменный стиль – это художественный образ, который формируется в восприятии зрителя и создает собственный отличительный визуальный код.

Органичным примером синтеза классического искусства и графического дизайна является фирменный стиль Новой Третьяковской галереи и его носители. Носители фирменного стиля – это печатные и электронные объекты, на которых используется логотип, цветовая схема, шрифты и другие составляющие элементы.

Нейтральный гротескный шрифт и сдержанное колористическое решение дают возможность объединить в фирменном буклете Новой Третьяковской галереи работы мастеров разных эпох.

Основой дизайна является адаптивность и нейтральность, которые дают вариативность и гибкость, подстраиваясь под необходимый визуальный и информационный ряд.

Плакат, также является неотъемлемой частью продвижения информации. Шрифт в данном носителе сменяется на выразительную Антикву, которая прекрасно дополняет классический иллюстративный ряд. Информационные блоки отвечают на 3 главных вопроса в плакате: Что? Где? Когда?

Электронные носители также становятся неотъемлемой частью реальности современного человека. Разработанный фирменный стиль переходит в электронное пространство. Сейчас он становится узнаваем, мы как зрители считываем дизайн-код Новой Третьяковской галереи, за счет шрифтовой пары антиквы и гротеска, колористического решения и иллюстративного ряда.

Обсуждение дизайна Новой Третьяковской галереи является сигнальным примером узнаваемого и запоминающегося фирменного стиля, который является хорошим примером для изучения базовых принципов графического дизайна. Логотип, цвета и шрифты используются во всех материалах и коммуникациях, что делает визуальный код узнаваемым. Кроме того, фирменный стиль отражает историю и культурное наследие России, что добавляет ему уникальности.

Графический дизайн в настоящее время является важным компонентом в системе образования. Он функционирует междисциплинарно, выступая связующим звеном при передаче профессиональных знаний и умений, являясь формой восприятия информационной среды с точки зрения эстетики и функционального удобства.

Дизайн становится способом коммуникации между всеми видами искусств, средством объективации творческих концепций.

Количество печатных и электронных носителей неограниченно, если сформулирована концепция, иначе говоря идея, которая находится в основе любой проектной деятельности, а особенно в художественном образовании.

Графический дизайн может быть очень полезным инструментом для художника-педагога в нескольких ключевых областях.

Во-первых, он позволяет создавать визуально привлекательные и информативные учебные материалы, такие как плакаты, схемы и диаграммы, что может помочь обучающимся воспринимать материал более эффективно.

Во-вторых, владение базовыми навыками графического дизайна для педагога способно разнообразить методы подачи визуальной информации в контексте художественного образования.

Педагог, владеющий базовыми навыками Графического дизайна, способен создавать образовательный контент, который положительно влияет на восприятие знаний.

Основополагающие принципы создания синтеза информационного и визуального ряда прекрасно демонстрируются в электронной презентации – это 1) Визуальное единство: помогает обучающемуся сконцентрироваться на презентации и в дальнейшем отличить ее от других работ.

Общий шаблон, при создании презентации, упрощает процесс восприятия информации. Предсказуемость верстки ориентирует зрителя и фокусирует внимание на сути информационного потока.

2) Единая цветовая схема: для презентации в заголовках и подзаголовках, с применением «фирменного цвета», который в дальнейшем будет ассоциироваться с работой.

3) Единый шрифт или шрифтовая пара: на протяжении презентации являются связующим звеном, которое позитивно влияет на стилистическое единство работы.

4) Качественное иллюстрирование: цензурирование визуального ряда, размер изображения и их цветокоррекция, позитивно влияют на визуальную коммуникацию со зрителем и слушателем.

В-третьих, владение базовыми навыками графического дизайна для педагога открывает возможность тиражирования творческих проектов. Создание открыток и карточек, книжных закладок и буклетов, печать на любой текстильной продукции, а также создание уникальной сувенирной/подарочной продукции.

Опыт оформления объектов творчества на материальном носителе позитивно влияет на заинтересованность обучающихся в учебном процессе и открывает уникальную возможность заявить о себе, как о профессионале. Подобные инициативы представляют авторов на конкурсах, привлекают внимание аудитории и являются мотивацией для профессионального развития.

Графический дизайн способен расширить возможности учебного процесса художественного образования.

Культура дизайна, является хорошей почвой для возникновения профессионала, творческой личности, многогранно развитого человека.

Научно-технический прогресс и развитие коммуникационных технологий предоставляет возможность обогатить образовательный процесс и получать доступ к информации в любое время и в любом месте, независимо от местоположения, что особенно важно для людей, которые живут в отдаленных регионах или имеют ограниченные возможности передвижения.

Владение базовыми навыками графического дизайна для педагога помогает передать информацию, а также поделиться ею перенося творческие работы обучающихся из рукотворного в электронный формат. Качество подачи визуальной информации напрямую зависит от базовых навыков графического дизайна.

Салтыкова Г.М.,
кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры дизайна
и медиатехнологий в искусстве
художественно-графический факультет,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО МПГУ

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ. ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются опыт подготовки студентов направления «Дизайн» к будущей профессиональной деятельности. Рассмотрены основные блоки дисциплин подготовки, а также педагогическая составляющая подготовки студентов. Материалы основаны на опыте Московского педагогического государственного университета.

Ключевые слова: дизайн, дизайн-образование, образовательный процесс, профессиональная подготовка, учебные дисциплины.

Saltykova G.M.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent,
Professor of the Department
Design and Media Technologies in Art,
Moscow Pedagogical State University

DESIGN EDUCATION AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY. EXPERIENCES, CHALLENGES AND PROSPECTS

The article discusses the experience of preparing students in the direction of «Design» for future professional activity. The main blocks of training disciplines, as well as the pedagogical component of student training are considered. The materials are based on the experience of the Moscow Pedagogical State University.

Key words: design; design education; educational process; training; academic disciplines.

Введение

Дизайн-образование прочно вошло в общий процесс подготовки бакалавров и магистров художественных вузов. При чем каждый вуз готовит будущих профессионалов согласно своей специфике – графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн мультимедиа, арт-дизайн и др. Художественно-графические факультеты педагогических вузов так же ввели дизайн в спектр подготовки будущих профессионалов.

Опыт обучению дизайну в МПГУ. Например, в Московском педагогическом государственном университете направление подготовки «Дизайн»

на художественно-графическом факультете существует и успешно обучает студентов с 2002 года. Основу обучения, безусловно составляют академические дисциплины: рисунок, живопись, скульптура, история искусств (рис.1).

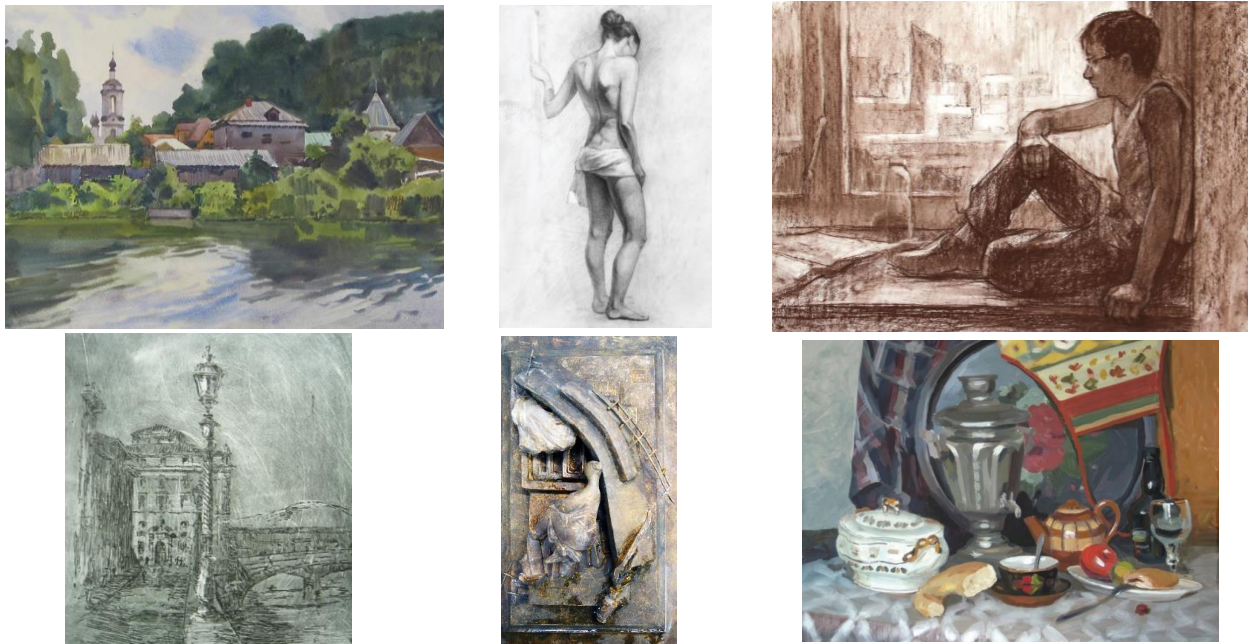

Рис. 1. Работы студентов академического блока дисциплин

В силу специфики факультета дизайн в этих стенах ориентирован в сторону графики. Образовательная программа содержит все необходимые дизайнеру-графику темы для освоения будущей профессии: знаковые формы, коммуникативный дизайн, дизайн полиграфической и презентационной продукции, дизайн корпоративного стиля, дизайн серийной продукции, дизайн упаковки, дизайн интерьера, фотографика, цифровые технологии в дизайне, 3D визуализация, анимация и моушн-дизайн, прототипирование в дизайне, дизайн-мышление и др. (рис. 2).

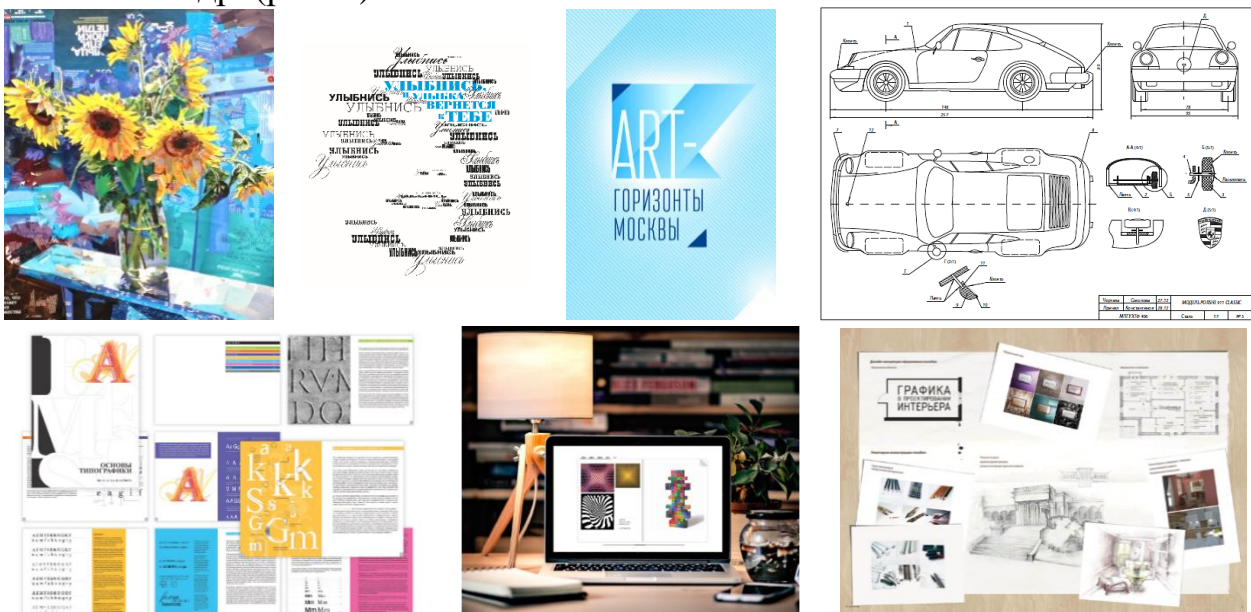

Рис. 2. Работы студентов специального блока дисциплин

Специфика подготовки будущего дизайнера позволяет уже во время учебы попробовать свои силы на реальных проектах не только в стенах вуза, но и за его пределами (личное творчество в полиграфии (рис.3); оформление среды вуза; города и Московского метрополитена (рис. 4).

Рис. 3. Студентка Ермакова Анна с авторским изданием

Тем более, что в университет обращаются за дизайнерской помощью многие социально-культурные и образовательные организации: музеи, школы, различные НИИ, государственные организации города Москвы и не только. В такой ситуации будущий дизайнер может самостоятельно «попробовать свои силы», по взаимодействовать с различными внешними специалистами (издателями, музейщиками и др.), поработать в команде единомышленников. А последнее не так уж и просто. Каждый дизайнер имеет свою оригинальную точку зрения, свой собственный стиль. А командная работа учит находить «точки соприкосновения», взаимодействовать в творчестве, времени и обстоятельствах (рис.4).

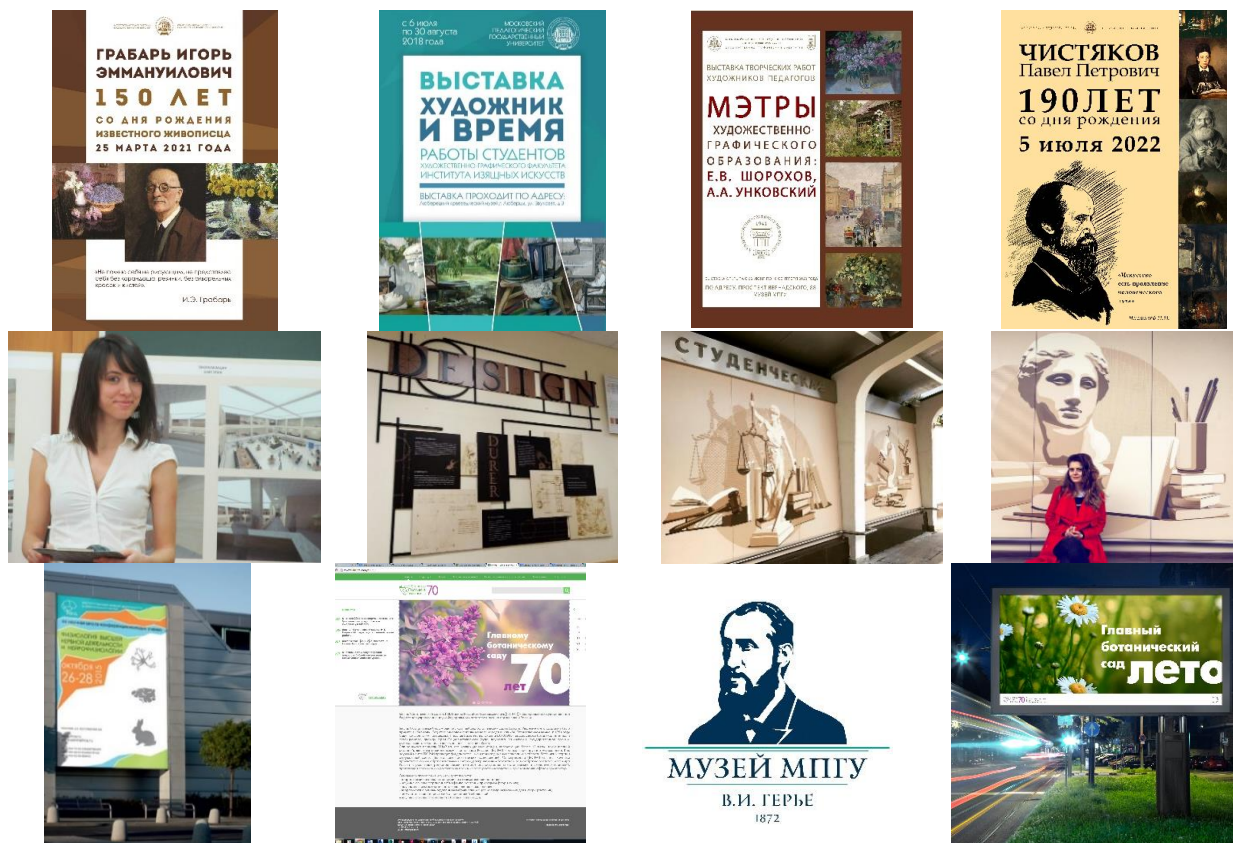

Рис. 4. Проектные и творческие работы студентов направления «Дизайн» ХГФ ИИИ МПГУ

Однако, ФГОС «Дизайн» (уровень бакалавриат) и сама специфика вуза (педагогический), обязывают к наличию целого ряда психолого-педагогических дисциплин и практик. Среди дисциплин: нормативно-правовые и этические основы педагогической деятельности; психолого-педагогические основы образовательной деятельности; психология творчества и психология восприятия; возрастная анатомия, физиология и гигиена; методика обучения и воспитания (дизайн) (рис. 5), основы медиаобразования и др.

Рис. 5. Методика преподавания дизайна.
Учебник для вузов. Салтыкова Г.М.

Конечно же результат такой подготовки должен быть зафиксирован на практике. «Педагогическая практика студентов является составной частью освоения методики преподавания (обучения и воспитания) дизайна» [2, с.145]. Педагогическая практика должна показать, насколько студенты оказываются готовыми к контакту с подрастающим поколением, чему они могут научить школьников. Опыт, полученный студентами направления подготовки «Дизайн» показал достаточно высокий уровень подготовки ребят к педагогической деятельности. Студенты выходили на практику в различные учебные заведения, проводили мероприятия в рамках «Университетских суббот» и «Университетских сред», вели различные мастер-классы.

В процессе педагогической практики у студентов происходит следующее:

- конкретизация результатов теоретического обучения в процессе проведения занятий на урочной и внеурочной деятельности;
- выявление устойчивых профессиональных знаний, умений и навыков в строгом соответствии с полученной установкой;
- формирование умений принимать самостоятельные решения в проведении необходимых исследований во время подготовки и при проведении занятий с учащимися (рис. 6) [2, с.147].

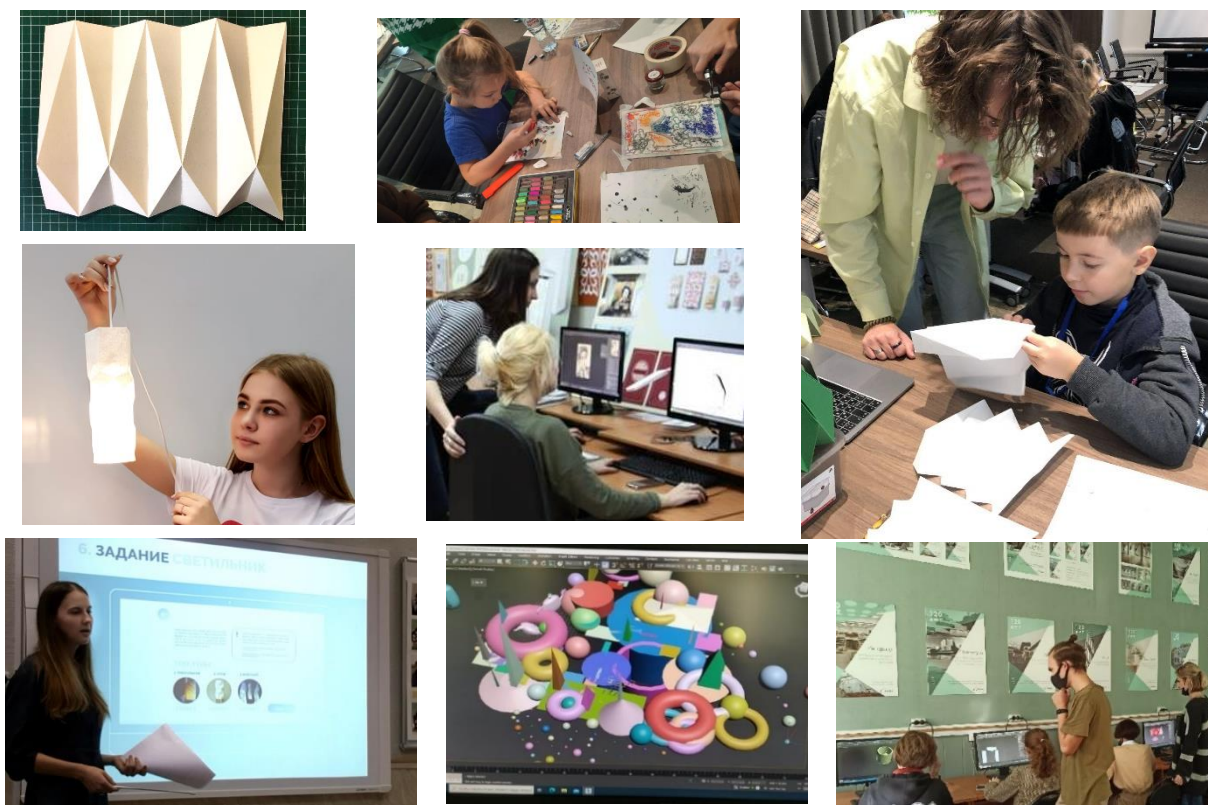

Рис. 6. Студенты направления подготовки «Дизайн» на педагогической практике

Времена пандемии вывели образование в новые условия функционирования. И именно студенты направления подготовки «Дизайн» показали большую подготовленность к таким обстоятельствам дистанционной работы. В определенной степени им пришлось стать кураторами для студентов направления подготовки ИЗО

Результаты педагогической практики показали достойную подготовку студентов с теоретической, методической и практической стороны. Были получены отличные отзывы от образовательных организаций. Более того, некоторые студенты решили связать свою дальнейшую профессиональную деятельность именно с педагогикой. Поскольку, с одной стороны поступали предложения о предоставлении места постоянной работы в образовании для выпускников направления подготовки «Дизайн», а с другой стороны, было проявлено желание студентов, мы считаем это направление учебной подготовки достаточно перспективным. Однако, есть существенная проблема. По ФГОС и зафиксированной специализации в дипломе студенты этого направления не могут работать в преподавании. Считаем, что это достаточно серьезная проблема, так как процесс обучения достаточно ориентирован именно на педагогическую деятельность. Решением проблемы, безусловно является возможность продолжить обучение в магистратуре педагогического направления. Тем более на художественно-графическом факультете два таких направления: «Изобразительное искусство в художественном образовании» и «Инновационные технологии в художественном образовании», где студенты могут поучиться как на очной, так и на заочной форме обучения.

Заключение

Как сказал Александр Павлович Ермолаев, «Дизайн – это образ мысли сегодняшнего человека, живущего в современном мире, вынужденного непрерывно видеть, чувствовать, соображать, реагировать, прогнозировать, проектировать свои действия, оставаясь открытым живой, непредсказуемой, требующей каждый раз нового, ясного понимания реальности» [1, с. 71]. В трактовке Вальтера Гропиуса «Дизайн – это не явление интеллектуальной или материальной культуры; это неотъемлемая часть окружающего мира, необходимая каждому члену цивилизованного общества» [3, с. 147]. Таким образом, студенты направления подготовки «Дизайн» оказываются в авангарде нового создающего инновационного начала, базирующегося на научных традиционных устоях.

Литература

1. *Ермолаев, А.П.* Новый словарь дизайнера / А.П. Ермолаев. – М.: LiniaGrafic, 2014. – 216 с.
2. *Салтыкова, Г.М.* Методика преподавания дизайна: учебник для вузов / Г.М. Салтыкова. – М. Издательский Центр ВЛАДОС, 2024. – 160 с., илл.
3. *Ходж, С.* Дизайн. Почему это шедевр. 80 уникальных предметов. / С. Ходж [пер. с англ. И. Филипповой] – М.: Синдбад, 2015. – 224 с.: илл.

Северова Т.С.,
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
дизайна и медиатехнологий в искусстве
художественно-графического факультета
Института изящных искусств ФГБОУ ВО МПГУ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ NO-CODE

В настоящее время технологии no-code, позволяющие создавать программные продукты людям, не владеющим навыками программирования, становятся всё более популярными. В статье рассматривается опыт использования таких сервисов в обучении студентов направления подготовки «Дизайн». Анализируются плюсы и минусы технологии. Делаются предположения о возможностях использования технологии no-code в обучении студентов художественно-педагогического образования.

Ключевые слова: дизайн-образование, no-code, обучение веб-дизайну, лэндинг

Severova T.S.,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Head of Department Design and Media Technologies in Art,
Art and Graphic Faculty, Institute of Fine Arts,
Moscow Pedagogical State University

ABOUT USE IN DESIGN EDUCATION NO-CODE TECHNOLOGIES

No-code technologies, that allow people without programming skills to create software products, are becoming increasingly popular nowadays. The article discusses the experience of using such services in teaching students in the Design major, it also analyzes the pros and cons of the technology. Some assumptions are made if we can use no-code technology for teaching students of art and pedagogical education.

Keywords: design education, no-code, web design training, landing page

Введение

Актуальность исследования вопросов разработки программных продуктов, в частности сайтов, без написания кода в контексте дизайн-образования обусловлена двумя факторами. Во-первых, существует проблема обучения студентов художественного образования таким дисциплинам, как веб-дизайн, так как освоение языка разметки гипертекста HTML (от англ. HyperText Markup Language) не предусмотрено учебными планами, а деятельностный подход подразумевает результат обучения не в виде отрисованного дизайна сайта, а в виде работающего веб-продукта. Во-вторых, в последние годы интерес к подходу, называемому no-code, заметно вырос, что объясняется появлением

большого количества сервисов, позволяющих реализовать данный подход, и их востребованностью.

Целью исследования является изучение современных способов создания сайтов и приложений с помощью сервисов no-code, а также возможностей использования таких сервисов в дизайн-образовании.

Методы исследования: анализ, синтез, педагогический эксперимент на художественно-графическом факультете Московского педагогического государственного университета.

Изложение основного материала

No-code (от англ. «без кода») – это способ создания цифровых продуктов (сайтов, веб- и мобильных приложений) без написания кода, с помощью специальных сервисов и платформ [5].

Идея программирования без написания кода была реализована в графических редакторах в 90-е годы прошлого века. Графический редактор позволил компьютерному художнику вместо написания команды *circle* с параметрами «координаты центра» и «длина радиуса» выбирать круг на панели инструментов и с помощью мышки указывать его положение и размер. Программы компьютерной графики – это мощный инструмент для создания статических и динамических изображений без программирования.

Студенты направления подготовки «Дизайн» умеют работать с графическими редакторами и мыслят визуальными образами. Но чтобы превратить изображение в веб-страницу, нужен соответствующий инструмент. В конце 90-х годов был создан визуальный HTML-редактор Dreamweaver (ныне Adobe Dreamweaver), который некоторые исследователи называют первым no-code сервисом, наряду с Microsoft Frontpage [4]. Однако, по нашему мнению, Dreamweaver нельзя назвать no-code сервисом, так как без знания HTML работать в нем было невозможно, по крайней мере в версии 2008 года.

Тогда, в конце 2000-х, для решения наших задач мы выбрали другой способ. С помощью графического редактора Adobe Photoshop можно превращать изображение в веб-страницу, разбивать ее на фрагменты, создавать ролловеры, то есть кнопки, изменяющиеся при наведении курсора мыши. Проблема получения HTML-файла без написания кода была решена. Чтобы создать сайт-портфолио, состоящий из нескольких страниц, надо было отредактировать полученный файл с помощью редактора текста, например Блокнота.

В настоящее время такой способ создания сайта выглядит архаичным, как и табличная верстка сайта, получаемая в этом случае. Для создания учебных сайтов студенты используют современные сервисы и платформы, реализующие технологию no-code, что позволяет им уделять больше внимания вопросам проектирования пользовательского интерфейса, актуальным для UX/UI-дизайнеров. UX-дизайн (от англ. User Experience – «пользовательский опыт») – проектирование взаимодействия. UI-дизайн (от англ. User Interface – «пользовательский интерфейс») – проектирование интерфейса.

Платформы no-code используются для разработки сайтов, приложений, интеграции сервисов и автоматизации различных бизнес-процессов [1, 6]. Для дизайн-образования наиболее актуальны две первые категории.

Платформа no-code работает как конструктор с функцией drag-and-drop (от англ. «тащи-и-бросай») и визуальным интерфейсом. К преимуществам платформы no-code для UX/UI-дизайнеров следует отнести повышение скорости процессов проектирования, возможность совместной работы, отсутствие затрат на программирование [2].

Учебное задание для студента бакалавриата направления подготовки «Дизайн» включает создание макета одностраничного сайта и, после согласования макета с преподавателем, превращение макета в сайт.

Из всего многообразия платформ no-code для UX/UI-дизайнеров мы выбрали две наиболее популярные платформы. Для разработки макета сайта – графический онлайн-редактор для совместной работы Figma, который является платформой no-code [3]. Для создания сайта – конструктор сайтов Tilda, предлагающий большое количество шаблонов, адаптивную верстку для корректного отображения на различных устройствах и возможность использования дополнительного функционала [6].

Данные сервисы позволяют студентам направления «Дизайн» выполнять практическую работу по проектированию учебных веб-ресурсов. С помощью онлайн-сервиса Figma нужно создать макет одностраничного сайта на тему, выбранную случайным образом из предложенных. Затем с помощью конструктора сайтов надо создать лэндинг на ту же тему. Поскольку в конструкторе Tilda реализована функция автоматического переноса макета из Figma, студентам предлагается освоить именно этот способ.

До начала работы по созданию макета студенты выполняют предпроектное исследование – проводят сравнительный анализ сайтов схожей тематики, оценивают их по заданным критериям.

На выпускном курсе в рамках дисциплины «Основы производственного мастерства» студенты бакалавриата создают портфолио в виде сайта, используя навыки работы с платформами no-code. В качестве темы выпускной квалификационной работы ежегодно выбирается тема разработки мобильного приложения. Итогом становится интерактивный прототип, позволяющий продемонстрировать функционал разработанного приложения членам государственной экзаменационной комиссии. Онлайн-сервис Figma позволяет выполнить эту работу, не прибегая к программированию.

Студентами бакалавриата направления подготовки «Дизайн» в рамках выпускной квалификационной работы нередко выполняется разработка цифровых образовательных веб-ресурсов. Конструктор сайтов Tilda дает возможность разместить на сайте весь необходимый контент, включая анимированные и интерактивные элементы и тесты для проверки знаний обучаемых.

Студенты магистерской программы «Дизайн мультимедиа» изучают дисциплины «Интернет-маркетинг» и «Менеджмент интернет-проектов», используя для выполнения заданий платформу no-code Tilda. Образовательный

журнал платформы содержит большой объем теоретических сведений об инструментах интернет-маркетинга, а некоторые инструменты можно бесплатно подключить к сайту, созданному в данном конструкторе. Например, в конструктор Tilda встроена система CRM (от англ. Customer Relationship Management) – программа для управления взаимоотношениями с клиентами.

Выходя за рамки дизайн-образования, можно проанализировать потенциал платформ no-code в качестве инструментов для продвижения интернет-проектов. В учебный план магистерской программы педагогического образования «Инновационные технологии в художественном образовании» включена дисциплина «Веб-менеджмент художественно-педагогических проектов». Магистранты учатся создавать сайты для продвижения своих образовательных проектов без кодирования, с помощью конструкторов сайтов. При изучении этой дисциплины они также получают основные сведения об инструментах интернет-маркетинга.

Таким образом, применение технологии no-code в художественном образовании позволяет обучаемым создавать программные продукты современным, быстрым и удобным способом.

К недостаткам платформ no-code можно отнести: шаблонность решений; сложность масштабирования – перехода от небольшого проекта к крупному; привязку к одной платформе и технологии [4, 5, 6]. Для образовательных целей из перечисленного важен только первый пункт, но за счет уникального визуального контента, который могут создавать дизайнеры и художники, этот недостаток можно минимизировать.

Важным вопросом является наличие бесплатного тарифа и его возможности. Например, ценовая политика компании Тильда позволяет создать бесплатно один сайт, включающий не более 50 страниц.

Технологии no-code не подходят для создания сложных и уникальных цифровых продуктов с нестандартными решениями, но для выполнения учебных заданий в дизайн-образовании их можно успешно применять.

Выводы

В настоящее время растет интерес к разработке цифровых продуктов без написания кода. Такой подход позволяет пользователям легко и быстро создавать веб-продукты и решать вопросы их продвижения.

Технология no-code может использоваться в дизайн-образовании и в художественно-педагогическом образовании для выполнения учебных заданий студентами бакалавриата и магистратуры.

Ограничения технологии связаны с невозможностью реализации сложных и нестандартных проектов.

Литература

1. No-code: возможности и преимущества разработки без кода. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tilda.education/articles-no-code>. Дата обращения 05.02.2024.

2. *Гарсия Карлос*. 10 лучших платформ без кода для UI/UX-дизайнеров в 2024 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://appmaster.io/ru/blog/net-platform-koda-dlia-dizainerov-uiux>. Дата обращения 05.02.2024.
3. Гид по Фигме для начинающих веб-дизайнеров. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tilda.education/articles-figma>. Дата обращения 05.02.2024.
4. *Иванов, С.* Что такое no-code и как он устроен / С. Иванов // Хекслет. – 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.hexlet.io/blog/posts/что-такое-no-code-i-kak-on-ustroen>. Дата обращения 05.02.2024.
5. *Радзиевская, А.* Жизнь без программистов: что такое noscode-подход и кому он нужен. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/education/61dfee139a794706d0cc4383>. Дата обращения 05.02.2024.
6. Что такое no-code и как это работает – обзор сервисов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.sravni.ru/kursy/info/no-code-i-low-code/>. Дата обращения 05.02.2024.

Хабибова А.С.,

кандидат педагогических наук, доцент департамента
изобразительного, декоративного искусств
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ДИЗАЙНА И СПЕЦИФИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье представлены актуальные вопросы в сфере образования по направлению коммуникативного дизайна. Дано определение данного направления дизайна и рассмотрены основные тенденции развития мультимедийных технологий и проектирования в дизайне.

Ключевые слова: графический дизайн, дизайн, коммуникативный дизайн, коммуникативная среда, мультимедийные технологии, теория дизайна

Khabibova A.S.,

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE DESIGN AND THE SPECIFICS OF ITS TEACHING IN MODERN CONDITIONS

The article presents current issues in the field of education in the direction of communication design. A definition of this direction of design is given and the main development trends in the direction of media communication are considered.

Keywords: graphic design, design, communication design, communication environment, multimedia technologies, design theory

В начале данной статьи хотелось бы определиться с содержанием понятия – коммуникативный дизайн. «Коммуникативным дизайном сейчас называют функциональную сферу дизайна, где проектируются объекты, предназначенные прежде всего для передачи сообщений» [1]. А.А. Полеухин указывает, что коммуникацию можно считать «синонимом общения в широком смысле слова, а информацию – несомым сообщением» [5, С. 2]. В исследованиях С.А. Сёмина современная коммуникация описывается как «одна из разновидностей социальных игр, по замыслу приносящая выигрышный результат всем участникам» [6].

Современное развитие общества, не смотря на разрозненность и политические перипетии, ставит человека и его индивидуальность во главу угла. При этом, объединение с другими людьми в каком-то коммуникационном поле позволяет личности выйти за пределы собственной ограниченности и уверенно

отвечать вызовам жизни. В то же время, информационный поток, который обрушивается на людей часто рассеивает их внимание, разъединяет и дезориентирует. У людей появляется защитная реакция и отторжение информации. Организация взаимодействия между людьми посредством коммуникативного дизайна представляется как деятельность по регулированию направленности содержательной и образной подачи информации. Исходя из того, что «конечной целью коммуникативного дизайна является не создание продукта, а создание некой «общности» – среды, в которой адресант и адресат находят друг друга...» [5], осуществление коммуникации через экранные условия экспонирования образов представляется как целостная система, первый этап которой можно представить следующим образом (рис.1).

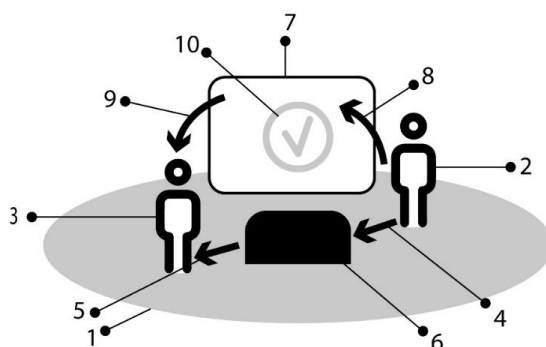

Рис. 1. 1) границы тематического поля, 2) передающий сообщение, 3) принимающий сообщение, 4) отправка сообщения, 5) принятие сообщения, 6) содержание сообщения, 7) экспозиционная среда (экранная), 8) графическая интерпретация образа, 9) фокусировка на образных характеристиках сообщения, 10) экспонирование целостного образа

Идея, содержащая определенный символический потенциал, выражается в виде слоганов, анимации, типографических композиций и логотипов и т. д. Согласовывание семиотического и символических планов целостного образа в сообщении становится важнейшей задачей проектирования в коммуникативном дизайне. В связи с этим, становится очевидно, что изучение особенностей факторов, влияющих на взаимодействие через коммуникативное поле, становится ключевым в современном дизайн-проектировании. На организацию созидательной и экологичной коммуникации между людьми направлены средства воздействия коммуникационного дизайна. В состав этого направления сегодня можно причислить целый ряд областей графической подачи информации (рис. 2).

В этих условиях грамотно выстроенный и методически продуманный образовательный комплекс в области преподавания коммуникативного дизайна является необходимым и важным средством подготовки специалистов в области визуальной организации коммуникации.

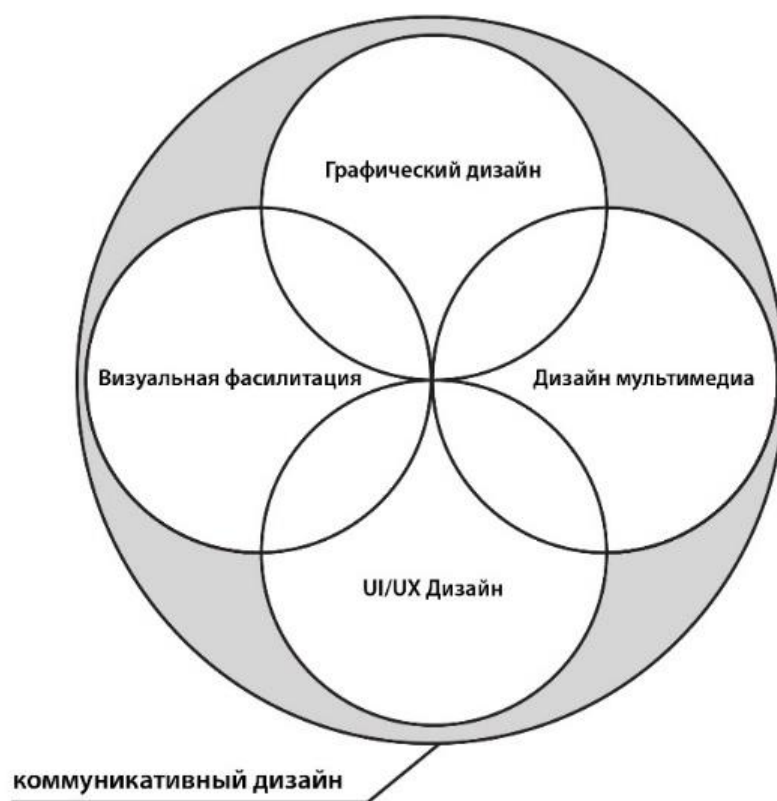

Рис. 2. Области визуализации, входящие в коммуникативный дизайн

По мнению исследователей, основные особенности подготовки современного специалиста заключаются в использовании проектного подхода. В.В. Корешков пишет: «Творческий подход к решению поставленных задач, является проектным методом, заставляющим личность самостоятельно думать, развивая тем самым критическое и креативное мышление, что делает его основой практически любой сферы деятельности человека. Значимость проектного образования определяется, прежде всего, необходимостью подготовить личность к умению сначала спланировать и организовать, а затем реализовать на практике творческую деятельность» [3, с. 18].

За то как участники коммуникации воспринимают информацию и как они взаимодействуют с другими участниками коммуникации в настоящее время в основном отвечают объекты графического плана и мультимедийные проекты. Появление новой коммуникативной среды в виде цифрового и интернет-пространства во многом определяет поле деятельности современного дизайнера. Дизайнер, создающий проект для цифровой среды, помимо понимания и осознанного использования проектного метода должен иметь новые представления об особенностях экспозиционного пространства и свойствах сценарного моделирования для мультимедийного формата [7].

Помимо понимания и знания особенностей восприятия, специфики креативного проектирования в ходе комплексного обучения коммуникативному дизайну у студентов развиваются следующие умения и навыки:

1. умение структурировать информацию, выявлять связи и иерархию между элементами в мультимедийной среде;
2. знание и умение использовать возможности цифровых технологий в области коммуникации и визуализации;
3. навыки разработки сценариев презентационных материалов;
4. умение подбирать наиболее удачные варианты шрифтового, цветового и стилистического решения для донесения смысла различных креативных идей в рамках комплексного дизайн-проекта.

Таким образом, следуют подчеркнуть, что методика преподавания коммуникативного дизайна в современных условиях опираясь на достижения научной мысли развивается в сторону систематизации и объединения методик развития обучающихся посредством комплексной подготовки в различных областях. Это в свою очередь подразумевает интеграцию различных учебных дисциплин и выстраивание новых межпредметных связей в области дизайн-образования.

Литература

1. *Габриелян, Т.О.* Медийный аспект современного коммуникативного дизайна / Т.О. Габриелян // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2019. – № 3-2. – С. 223-234.
2. *Глазычев В.* Дизайн как он есть. 2-е изд., доп. М.: Европа, 2006. – 320 с.
3. *Корешков, В.В.* Проектное образование - основа формирования творческой личности / В.В. Корешков // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 3(64). – С. 16-19.
4. *Николаева, Ж.В.* Основы теории коммуникации: учебно-методическое пособие для студентов. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – 274 с.
5. *Полеухин А.А.* Развитие коммуникативного дизайна / А.А. Полеухин // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена / научный руководитель д. филос. н., профессор М.А. Коськов. СПб, 2009. № 115. – С. 289-299.
6. *Семин С.А.* Время коммуникации / С.А. Семин. – [б.м.]: Издательские решения. 2020.—320 с.
7. *Хабибова, А.С.* Комплексная подготовка специалистов в области коммуникативного дизайна с учетом различных аспектов преподавания мультимедийной графики / А.С. Хабибова // Большая конференция МГПУ: сборник тезисов. В 3 т., Москва, 28–30 июня 2023 года. Том 2. – Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. – С. 69-71.