

РАЗДЕЛ IV
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Part IV. THEORY AND PRACTICE OF ART EDUCATION

DOI: 10.15372/PHE20160315

УДК 37.0+741+13

**ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

К. А. Кравченко (Новосибирск)

В статье автор отмечает, что в условиях современного художественно-педагогического образования все большую актуальность приобретает системный подход к преподаванию академического рисунка, значимость которого как базового инструмента развития профессиональных качеств выпускника все более возрастает.

По мнению автора, современный учебный процесс в вузе предполагает использование инновационных подходов к пониманию рисунка как целого многомерного акта, направленного на формирование системы мышления студентов определенными категориями, позволяющими не только активизировать процесс освоения изобразительной графической грамоты, но и обеспечить возможность создания выразительного гармоничного художественного образа на изобразительной плоскости.

Многообразие возможностей построения формы на плоскости позволяет предположить, что введение в академический конструктивно-пространственный рисунок принципов гармонизации формы на основе использования закономерностей ритма позволит в установленные учебным планом сроки освоения дисциплины достичь необходимого качества подготовки.

Таким образом, процесс освоения академического рисунка должен вестись последовательно с четким представлением обучающегося о харак-

© Кравченко К. А., 2016

Кравченко Ксения Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

E-mail: kka-78@mail.ru

Kravchenko Kseniya A. – Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University.

тере видения природы, строящимся на целях и задачах конкретного выполняемого изображения. Основное внимание здесь должно уделяться формированию способности видеть природу в соответствии с системой внутренних ритмических связей, образующих форму модели и определяющих ее положение в пространстве. От этой направленности в рисунке зависит и развитие художественных способностей студента, и качество создаваемого им изображения.

Подобный подход в обучении академическому рисунку предполагает рассмотрение структуры образовательного процесса как совокупности его отдельных взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогических условий, качественные характеристики которых и дают основу для использования ресурсов средств гармонизации в рисунке. Данная методика обучения академическому рисунку сопровождается комплексом педагогических воздействий, способствующих творческому характеру формирования профессиональной компетентности будущего художника-педагога.

Ключевые слова: академический рисунок, средства гармонизации, педагогические условия, мотивированность, профессиональные ориентации.

ESPECIALLY SIGNIFICANT PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING IN THE ACADEMIC DRAWING IN THE SYSTEM OF ART-PEDAGOGICAL EDUCATION

K. A. Kravchenko (Novosibirsk)

In the article, the author notes that, in the conditions of modern art-pedagogical education, the increasing relevance is being acquired by the system approach to teaching the academic drawing, which importance as the basic instrument of development of professional qualities of the graduate more and more increases.

According to the author, the modern educational process in higher education institution should involve the use of innovative approaches to understanding of drawing as an integral multidimensional act, directed to the formation of system of thinking of students by the certain categories, allowing not only to intensify the process of development of the graphic literacy, but also to provide a possibility of creation of an expressive harmonious artistic image on the graphic plane.

The variety of opportunities of creation of a form on the plane allows assuming that the introduction to the academic constructive-spatial drawing of the principles of harmonization of a form on the basis of use of regularities of a rhythm will allow attaining the necessary quality of training in the time-frame established by the curriculum.

Thus, the process of mastering the academic drawing has to be conducted consistently with a clear understanding by the trainee of the character of viewing the nature which is based on the purposes and tasks of the concrete imaging process. The main attention has to be paid here to the formation of the ability to see nature according to the system of internal rhythmic connections, which generate the form of the model and define its position in space.

Such approach in training in the academic drawing presupposes considering the structure of educational process as a set of its separate interconnected and interdependent pedagogical conditions, the qualitative characteristics of which give a basis for the use of resources of the means of harmonization in drawing. This technique of training in the academic drawing is accompanied by a complex of pedagogical influences fostering a creative nature of formation of the professional competence of the future artist-teacher.

Keywords: *academic drawing, means of harmonization, pedagogical conditions, motivation, professional orientations.*

В условиях современного художественно-педагогического образования все большую актуальность приобретает системный подход к преподаванию академического рисунка, значимость которого как базового инструмента развития профессиональных качеств выпускника все более возрастает.

Современный учебный процесс в вузе предполагает использование инновационных подходов к пониманию рисунка как целого многомерного акта, направленного на формирование системы мышления студентов определенными категориями, позволяющими не только активизировать процесс освоения изобразительной графической грамоты, но и обеспечить возможность создания выразительного гармоничного художественного образа на изобразительной плоскости. При этом в условиях сокращения аудиторных часов, выделенных на освоение академического рисунка в вузе, необходимо разрабатывать оптимальные методические подходы к преподаванию рисунка, направленные на повышение качества подготовки выпускника. Многообразие возможностей построения формы на плоскости позволяет предположить, что введение в академический конструктивно-пространственный рисунок принципов гармонизации формы на основе использования закономерностей ритма позволит в установленные учебным планом сроки освоения дисциплины достичь необходимого качества подготовки [1].

Таким образом, процесс освоения академического рисунка должен вестись последовательно, с четким представлением обучающегося о характере видения натуры, строящимся на целях и задачах конкретного выполняемого изображения. Основное внимание здесь должно уделяться формированию способности видеть натуру в соответствии с системой внутренних ритмических связей, образующих форму модели и определяющих ее положение в пространстве. От этой направленности в рисунке зависит и развитие художественных способностей студента, и качество создаваемого им изображения.

Подобный подход в обучении академическому рисунку предполагает рассмотрение структуры образовательного процесса как совокупности его отдельных взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогичес-

ких условий, качественные характеристики которых и дают основу для использования ресурсов средств гармонизации в рисунке. Данная методика обучения академическому рисунку сопровождается комплексом педагогических воздействий, способствующих творческому характеру формирования профессиональной компетентности будущего художника-педагога. В этом контексте актуален переход от педагогики, передающей знания, умения и навыки, к педагогике, направленной на создание условий для исследовательской деятельности студента, а также его личностного самовыражения и самоопределения.

Под педагогическими условиями, обеспечивающими успешную подготовку студентов по академическому рисунку, понимаются такие особенности образовательного процесса, от которых зависит достижение выпускником необходимого профессионального уровня. При определении педагогических условий в системе художественно-педагогического образования необходимо учитывать его содержательную характеристику, которая должна отражать специфику, цели и задачи реализуемой образовательной деятельности, соответствовать потребностям и интересам будущего выпускника. В этом контексте можно отметить, что профессиональная деятельность художника-педагога направлена на постоянный поиск новых форм организации учебной деятельности, поэтому изобразительный процесс должен быть для студентов педвузов осмысленным и значимым. Поэтому обучение академическому рисунку должно строиться на принципах активизации исследовательской позиции студентов, а также на методически обоснованной последовательности содержания обучения на основе опыта и познавательной активности студентов, что способствует появлению у студентов устойчивого интереса к изобразительной деятельности. Таким образом, мотивированность обучаемых можно выделить как первое, особо значимое педагогическое условие обучения академическому рисунку в системе художественно-педагогического образования [2].

Структура обучения рисунку направлена на создание студентом новых комбинаций значимых именно для него теоретических знаний и практических умений. Изображение в рисунке создается в единстве чувственного и понятийно-логического познания и ориентируется на исследовательские принципы обучения. При этом становление профессиональных компетенций в процессе рисования происходит в результате решения учебно-познавательных задач в конкретном изображении [3].

Активизация самостоятельного видения профессионального смысла в построении рисунка является еще одним необходимым педагогическим условием подготовки будущего художника-педагога и предполагает, что студент овладевает системой понятий и учится ими оперировать в процессе своей будущей профессиональной деятельности. В этом контексте

введение в процесс изображения дополнительных понятий и приемов, развивающих рисунок в гармоничное выразительное изображение, дает возможность студентам обогатить свое восприятие учебного рисунка и его творческой составляющей. Если в процессе создания изображения каждый этап обретает смысл в отношении к результату изображения, то смысл для студента – это элемент замысла, который конкретизируется в рисунке на основе индивидуального изобразительного опыта каждого студента. Студенты мысленно экспериментируют с теоретически обоснованной системой смыслов, что дает возможность выразить в рисунке индивидуальную профессиональную позицию.

Если со стороны учебного процесса профессиональная ориентация – это педагогически обусловленные требования, обращенные к цели обучения, то со стороны учащегося – это отношение к своей деятельности, при котором теоретические знания и практические умения упорядочиваются по важности.

Познавательное отношение к изобразительной деятельности образует сознательная, произвольная и избирательная активность студента, опосредованная системой мотивов обобщенного способа познания, единства рационального и чувственного в процессе рисования. Профессиональные ориентации в изобразительной деятельности на занятиях по рисунку образуют для студента и эстетическую ценность становящегося изображения.

Таким образом, индивидуальные профессиональные ориентации студента являются точками опоры в процессе выполнения рисунка, а понятия – условиями их существования, что выстраивает систему формирования профессиональной компетентности будущего художника-педагога.

Логика построения учебного процесса позволяет выделить в качестве третьего важнейшего педагогического условия проблемное обучение, обеспечивающее активизацию познавательной деятельности студентов и создающее им проблемные ситуации в процессе изображения, преобразующие занятия академическим рисунком в творческую исследовательскую деятельность. Основной чертой проблемного обучения является «проживание» студентом учебного процесса в роли активного участника, самостоятельно приходящего к тем или иным выводам посредством решения самой проблемы в процессе изобразительной деятельности [2].

Проблемное обучение направлено на решение нестандартных задач, в ходе которого студенты усваивают новые знания, умения и навыки, формируют профессиональное мышление, а также потребность и способность самостоятельно добывать знания, причем те, что в наибольшей мере обеспечивают их самореализацию в процессе рисования. При этом новые знания формируются благодаря структурированию прежних знаний через постановку новых вопросов и выдвижение гипотез.

При обучении академическому рисунку студентам следует дать возможность самим принимать решения о выборе способа работы с натурной постановкой. Им необходимо уметь планировать свою работу, изучать и подвергать сомнению принятые решения, искать альтернативные варианты решения в изображении, предполагая возможные результаты, а также формулировать, обобщать, обосновывать и отражать в конкретном рисунке ту информацию, которую он получает из конкретной натурной постановки.

В таком контексте можно выделить четвертое необходимое педагогическое условие успешного обучения академическому рисунку – постепенное обеспечение посильности процесса обучения. Данное условие уточняет основное педагогическое правило посильности и целесообразной интенсивности в обучении: от менее трудного – к более трудному, от сложного – к более сложному. Опыт показывает, что при соблюдении данного условия уровень трудности для студентов постоянно изменяется. Реализация данного условия требует от педагога соблюдения определенных правил:

- хорошо знать уровень подготовки студентов и степень их умственного развития для обеспечения отбора и подачи посильного учебного материала;

- ориентироваться на наиболее подготовленных студентов, поощряя студентов, настойчиво овладевающих профессиональным мастерством, и оказывать им индивидуальную помощь;

- организовать творческое соревнование в процессе обучения академическому рисунку.

В процессе обучения академическому рисунку уровень познавательной деятельности студентов возрастает от курса к курсу, следовательно, и уровень возникающих проблем в обучении академическому рисунку постоянно усложняется.

Посильность обучения определяется такой организацией и методикой обучения, при которой обучаемые сознательно и активно овладевают знаниями, умениями и навыками, формируют свои профессиональные позиции, психологические качества, определяющие стремление студентов к достижению собственных вершин профессиональной компетентности на каждом этапе обучения.

Фактор посильности может быть реализован в обучении рисунку на основе применения последовательно сменяющихся друг друга методик формирования профессиональных качеств будущего художника-педагога.

На первом и втором курсах процесс обучения рисунку основывается на способе геометрического обобщения в изображении. При изучении модели для изображения у студента появляется потребность применять геометрические обобщения в практике рисунка, что активизирует пони-

мание сущности изображения. Поэтому геометрические обобщения как элементы познания формы активизируют аналитическое восприятие студентов, их познавательную деятельность и приучают рассматривать рисунок как вид и способ исследования и творчества [3].

На третьем, четвертом курсах организуются проблемные ситуации в эвристическом аспекте, формируется художественно-образное отношение к моделированию целостного изображения, активизируется внимание на внутренних пространственно-ритмических связях формы, основанных на средствах гармонизации и выразительности.

Таким образом, акцент переносится на творческое выполнение рисунка с натуры, которое состоит в поиске и использовании дополнительных средств гармонизации, отвечающих за эстетику рисунка, таких как ритм, равновесие, симметрия и асимметрия, динамика и статика, контраст и нюанс, мера и ограничения, группировка, пространственные планы и композиционный центр и т. д. На их основе студенты ищут в рисунке более гармоничные отношения, при этом пространственная структура рисунка корректируется и частично преобразуется. Все это обеспечивает студенту осознанность в использовании умений геометрического обобщения в процессе реализации принципов художественной гармонизации рисунка.

Пятым важным педагогическим условием успешного обучения академическому рисунку является самостоятельная постановка цели учебной и учебно-творческой деятельности, что способствует самоорганизации в процессе изобразительной деятельности, направленной на решение поставленных задач.

Цель задает специфику, определяет содержание деятельности, которое прибавляется к индивидуальному опыту учащегося и осознанно им усваивается. В этом контексте шестым педагогическим условием успешного обучения академическому рисунку можно назвать предоставление студентам достаточной самостоятельности в работе над рисунком. Исследования в области психологии обучения П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. К. Марковой, Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина показали, что самостоятельная работа является средством организации всего учебного процесса и способствует решению образовательных, воспитательных и развивающих задач. Наиболее полно эту сторону самостоятельной работы охарактеризовал П. И. Пидкасистый, который утверждал, что самостоятельная работа вырабатывает у обучающегося психологическую установку на систематическое самостоятельное пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке научной информации при решении новых познавательных задач [4].

Ценность самостоятельной учебной деятельности не только в эффективном решении учебных задач, но и в том, что она порождает у обучаемых потребность в творческой деятельности, формирует познаватель-

ный интерес студентов, направленный на решение проблем, возникающих в практической деятельности, то есть способствует самореализации личности.

Самостоятельная деятельность студентов – это активный, профессионально-направленный процесс развития их опыта, знаний, умений и навыков, а также творческих способностей. Самостоятельность и активность обучения студентов выступает не только как фактор профессионального становления художника-педагога, но и как стимул, способствующий развитию творческой индивидуальности каждого студента, что предполагает четкую регламентацию обучения в зависимости от содержания учебного материала, условий обучения, уровня подготовленности студентов к восприятию и усвоению знаний и умений. При этом самостоятельная работа развивает организованность, дисциплинированность, активность и инициативу, способствует развитию аналитического восприятия и мышления.

Проблема развития самостоятельности студентов в процессе обучения рисунку актуальна, так как студенты не умеют распределять свое учебное время, самостоятельно отбирать необходимые учебные материалы, составлять план работы, а также у них часто не развиты представления об анализе и синтезе как основном инструменте рисунка. Создание оптимальных форм организации их самоподготовки имеет много положительных моментов в профессиональной подготовке студентов, например, самостоятельное осуществление творческих поисков в процессе выполнения различных по содержанию учебных заданий [5].

Таким образом, можно утверждать, что выделенные педагогические условия имеют исключительное значение, поскольку они активизируют учебный процесс, делают его структурированным и логичным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Кравченко К. А., Головачёва Н. П.** Современные тенденции развития способов графического изображения в академическом рисунке // *Философия образования.* – 2016. – № 1(64). – С. 202–210.
2. **Шаляпин О. В.** Педагогика портретного искусства (педагогические принципы портретного образа в системе подготовки художника-педагога): дисс. ... д-ра пед. наук. – М., 2011.
3. **Калина Н. Д.** Конструктивистский подход в обучении рисунку как фактор развития ценностно-смысловой сферы личности будущего дизайнера // *Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем востоке.* – 2012. – № 1. – С. 168–174.
4. **Педагогика** / под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Пед. об-во России, 2000. – 640 с.
5. **Шаляпин О. В., Сухарев А. И.** Теория повышения эффективности обучения в портретной живописи // *Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность.* – 2010. – № 6(92). – С. 213–215.

REFERENCES

1. **Kravchenko K. A., Golovacheva N. P.** (2016). Current trends of development of the ways of graphic representation in the academic drawing. *Philosophy of Education*, no. 1(64), pp. 202–210. (In Russian)
2. **Shalyapin O. V.** (2011). *Pedagogics of portrait art (the pedagogical principles of a portrait image in system of training of the artist-teacher)*: diss. ... Dr. of pedagogical Sciences. Moscow, 352 pp. (In Russian)
3. **Kalina N. D.** (2012). Constructivist approach in training in drawing as a factor of development of the value and semantic sphere of the identity of future designer. *Humanitarian researches in Eastern Siberia and in the Far East*, no. 1, pp. 168–174. (In Russian)
4. **Pedagogics.** (2000). Ed. of P. I. Pidkasisty. Moscow: Ped. society of Russia Publ., 640 pp. (In Russian)
5. **Shalyapin O. V., Sukharev A. I.** (2010). The theory of increase of learning efficiency in portrait painting. *Omsk scientific bulletin. Series: Society. History. Present*, no. 6(92), pp. 213–215. (In Russian)

BIBLIOGRAPHY

- Bammes, G.** (1999). Image of a figure of the person. *A grant for artists, teachers, pupils*. Transl. from the German V. A. Vitals. Moscow: Svarog and Co. Publ., 336 pp. (In Russian)
- Ermolaeva-Tomina, B.** (2003). *The Psychology of artistic creativity*. Moscow: Academic project Publ., 302 pp. (In Russian)
- Golovacheva, N. P.** (2009). *Skills development in drawing of the students of art colleges*: Diss. ... Candidate of Ped. Sciences. Omsk. (In Russian)
- Ikonnikov, A. I.** (1998). *Ways of improving the system of training of academic drawing at the graphic faculties of pedagogical universities*: Diss. ... Dr. of pedagogical Sciences. Khabarovsk, 597 pp. (In Russian)
- Kuzin, V. S.** (2005). *The Psychology of art*: Textbook for higher education institutions. Moscow: Publishing house «ONYX 21» Publ., 304 pp.: ill. (In Russian)
- Kravchenko, K. A.** (2014). Ways of improvement of modern pedagogical education. *Philosophy of Education*, no. 5, pp. 117–127. (In Russian)
- Kravchenko K. A., Golovacheva N. P.** Interaction of the contents and form in the course of drawing. *Philosophy of Education*, no 2(65), pp. 189–197. (In Russian)
- Kravchenko, K. A., Sukharev, A. I.** (2012). Formation and evaluation criteria of decorative perceptions in the practice of special drawing. *Omsk scientific Bulletin. Series Society. History. Present*. –no. 4(111), pp. 269–272. (In Russian)
- Medvedev, L. G.** (2008). *Academic drawing in the process of art education*. Omsk: Publishing house «Science», 290 pp.: ill. (In Russian)
- Medvedev L. G.** (2014). Interaction of the contents and form in composite space. *Philosophy of Education*, no. 2, pp. 211–222. (In Russian)
- Medvedev, L. G.** (1987). *Ways of graphic art imaging in the classroom for academic drawing*: diss. ... Dr. of pedagogical Sciences. Moscow. (In Russian)
- Medvedev, L. G., Shalyapin, O. V.** (2012). About the concept of development of continuous professional art education. *Professional Education in the Modern World*, no. 3, pp. 75–82. (In Russian)
- Radlov, N. E.** (1978). *Drawing from nature*. Leningrad: Artist of RSFSR, 121 pp. (In Russian)
- Shalyapin, O. V.** (2010). Innovative models of training in art pedagogical education. *The Omsk scientific bulletin. Series: Society. History. Present*, no. 3(67), pp. 228–231. (In Russian)

Принята редакцией: 26.04.2016