

Ибраев Догдурбек Текесович

Старший преподаватель, заведующий кафедры ИЗО и дизайна КГУ им. И.Арабаева

ПРОФЕССИОНАЛДЫК ДИЗАЙНЕРДИК КЕСИПТИ ДАЯРДООДО ЖИВОПИСЬ САБАГЫНЫН МААНИСИ

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ЖИВОПИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ

TEACHING A COURSE IN THE PROCESS TRAINING DESIGNERS

Аннотация: Бул макалада жогорку окуу жайларда дизайнерлерди даярдоо максатында, живопись сабагын окутуунун мааниси жана кесиптик спецификаларга жараша өзгөчөлүгү каралды.

Живопись сабагын окутууда, келечектеги дизайнердик кесипти аркалоочу студенттердин өнөрдүк тармактагы психологиялык жана педагогикалык билим алуусун камсыздоонун теориясы белгиленди.

Мугалим ар бир студенттин жекече өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө жараша мамиле кылуусу менен бирге чыгармачыл изденүүлөрдө эркин мамилелердеги педагогикалык окуу процесстеринин үстүндө иштөөгө мүмкүн экендиги көрсөтүлдү.

Аннотация: В статье представлен опыт использования элементов педагогики в процессе преподавания курса живописи при профессиональной подготовке студентов-дизайнеров.

Показаны психолого-педагогические и методические основы данной технологии, позволяющей осуществлять индивидуально-дифференцируемый подход в обучении, способствующей повышению мотивации студентов, развитию их творческих способностей; позволяющей педагогу высшей школы находить новые пути творческой самореализации в профессии.

Abstract: The article presents the experience of using elements of pedagogy in the process of teaching the course of painting in the professional training of students-designers.

The psychological-pedagogical and methodical bases of this technology allowing to carry out individually-differentiated approach in training promoting increase of motivation of students, development of their creative abilities are shown; allowing the teacher of the higher school to find new ways of creative self-realization in a profession.

Ачык сөздөр: Живопись, дизайн, кесип, окутуу, сабак өтүү, өнүктүрүү жана чыгармачылык, көркөмдүк жана сулуулук, окутуунун социалдык-маданий аспектилер, көркөм материалдык жана мейкиндик ой жүгүртүүсү.

Ключевые слова: Живопись, дизайн, профессия, преподавание, обучение, развитие и творчество, художественное и прекрасное, социально - культурные аспекты преподавания, материальное и пространственное мышление искусства.

Keywords: Painting, design, profession, teaching, learning, development and creativity, artistic and fine, socio - cultural aspects of teaching, material and spatial thinking of art.

Художественное воспитание может осуществить педагог, подготовленный в области искусства, надо стараться идти не по линии простого накопления фактов, а проникая в его суть. Под простым накоплением фактов мы понимаем формальное запоминание имен художников и название с искусством, и предусматривает анализ художественных направлений, творчества наиболее ярких представителей каждого направления искусства в целом.

Задачи модернизации системы образования на сегодня в Кыргызстане предусматривают внедрение современных обучающих методов и технологий в процесс подготовки профессиональных кадров.

«Система вузовской подготовки, как никакая другая, отличаясь академичностью и консерватизмом, не всегда успевает за потребностями общества и государства, испытывает дефицит инновационных подходов и образовательных практик». [1] В то же время, ситуация непрерывных личностных и социокультурных изменений, в которых находятся и студенты, и преподаватели, предъявляет требования к гуманизации образовательного процесса.

Суть данной статьи определяется по сути изучаемого вопроса, дается обоснование его важности, актуальности, намечается цель исследования, приводится краткая историография, рассматриваются различные точки зрения, дается их критическая оценка и т.д.

«Под педагогикой творчества мы понимаем формы, методы и средства искусства, позволяющие в процессе обучения создавать условия для развития личности, выражения внутреннего мира, развития творческих способностей». [2]

Опыт преподавательской деятельности позволяет условно выделить среди студентов-дизайнеров две «полярные» группы:

А) Студенты с высоким уровнем художественных навыков, стремящиеся к творческому самовыражению и самореализации.

Б) Студенты с недостаточно высокими художественными навыками, которые необходимо совершенствовать в процессе обучения в ВУЗе.

В то же время нужно одновременно развивать способности видеть задачу с разных точек зрения, мыслить «по-дизайнерски».

Для первой группы студентов использование приемов творческой педагогики позволяет лучше понимать и чувствовать личностные мотивы, интересы, склонности и формирует умение адекватно их преломлять, учитывать в процессе создания дизайнерских проектов.

Студент, владеющий навыками самовыражения, достаточно хорошо осознает, насколько его личные интересы, предпочтения будут созвучны идеетворческого замысла, задаче, которая ставится перед ним как перед дизайнером.

«Приемы и методы творческой педагогики позволяют развивать у студентов с высокими художественными способностями и навыками такие составляющие творческих способностей, как оригинальность (выход за рамки очевидно предполагаемых, известных подходов и решений) и разработанность (точность, детализированность составленного проекта, соответствие его «местности», учет всех условий - от идеи до воплощения). Это более сложные по структуре и более глубокие (по сравнению с беглостью и гибкостью) составляющие творческих способностей». [3]

Для второй группы студентов использование приемов творческой педагогики позволяет отрабатывать, оттачивать художественные навыки в достаточно разнообразных формах, что способствует поддержанию учебной мотивации на достаточно высоком уровне. И в то же время - развивать способности к творческому решению учебных задач за счет развития таких компонентов творческих способностей, как беглость (количество подходов, возможных решений) и гибкость (количество качественно разнообразных способов решения поставленной задачи).

Академическая живопись - важнейшая учебная дисциплина в системе подготовки дизайнеров - специалистов. Назначение этого курса - дать профессиональные знания и навыки будущему дизайнеру, развить его творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творческой работе.

«Живопись, как основа изобразительного искусства, является ведущей специальной дисциплиной во всем процессе художественного обучения дизайнеров». [4]

Основополагающими принципами курса живописи являются: необходимость связи профессионального обучения с художественно-творческой деятельностью; единство обучения основам изобразительной грамоты и формирования профессиональных навыков; единство теории и практики. Неотъемлемой частью профессиональной подготовки дизайнеров является краткосрочные изображения в живописи, такие как: этюды, зарисовки и наброски.

Курс живописи включает практические занятия, на которых раскрываются основные закономерности восприятия цвета и его свойств, построения живописного изображения, вопросы колорита, методики работы над художественным произведением с применением различных живописных техник.

Материал курса конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Объяснения сопровождаются демонстрацией методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров.

Разработка оптимальных и эффективных систем упражнений является актуальной задачей профессиональной подготовки студентов-дизайнеров.

Основным видом изучения живописи в предлагаемом курсе является работа над краткосрочным изображением. При этом решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и методов ее изображения.

Процесс выполнения задания включает следующие этапы:

- а) разработка фор-эскизов постановки в карандаше и цвете;
- б) выполнение этюда в цвете;
- в) работа над подготовительным рисунком и цветовым решением образа данной натурной постановки.

Актуальность обучения студентов дизайнеров краткосрочным изображениям определяется спецификой их будущей профессиональной деятельности.

«Систематические занятия набросками, зарисовками и этюдами развивают профессиональную наблюдательность, способствуют целостному восприятию предметов, приобретению изобразительных навыков, активизируют мыслительные процессы и художественно-творческую деятельность». [5]

Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему дизайнеру необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного изображения натуры. Такими видами живописного изображения натуры являются быстрые, лаконичные этюды и наброски, в самых общих чертах характеризующие цвет и форму предметов. Задача быстрых этюдов, набросков - лаконично и выразительно передавать характерные особенности изображаемого предмета, создавать общий живописный его образ.

Живописный набросок выполняется непосредственно кистью без предварительного рисунка карандашом. Основным живописным материалом для такой работы - акварель. Она обладает большими выразительными возможностями, удобна и оперативна, позволяет использовать разнообразные технические приемы и методы выполнения наброска.

Методической особенностью разработанного курса, позволяющей решить задачу развития творческих способностей студентов, является включение в занятия приемов и методов арт-педагогике. Задачи и функции творческой педагогики отличаются от традиционных программ художественного образования тем, что не имеют конечной цели научения индивида. Методы и приемы творческой педагогики развивают и усиливают внимание к чувствам, предоставляют возможность для самопознания и самовыражения; позволяют использовать дополнительные способы коммуникации, открывают новые возможности коллективного творчества, развивают воображение и творческое мышление.

Основными принципами творческой педагогики, реализуемыми в данной программе, являются:

- принцип самовыражения и спонтанности, который предполагает авторам свободу во время выполнения творческих заданий.

- принцип уникальности предполагает отсутствие заданного образца в предлагаемых творческих заданиях. Любой результат - это продукт индивидуального и коллективного опыта, обладает самооценностью независимо от содержания, формы и эстетических стандартов.

- принцип сотворчества реализуется в совместной творческой деятельности и работает на самореализацию личности в результате работы коллектива, команды, обеспечивая достижение как индивидуальных, так и групповых целей.

Таким образом, развитие и модернизация высшего образования в современных социально-экономических условиях приобретают все большую значимость. При этом значимый акцент делается на инновационную деятельность в условиях вариативности образовательных систем, овладение современными технологиями и разнообразными образовательно-воспитательными стратегиями.

«Основная тенденция изменений проявляется в направленности на гуманистические ценности, развитие общей и коммуникативной культуры, личностный рост и актуализацию каждого участника образовательного процесса».[6]

Представленный в данной статье опыт использования творческой педагогических технологий в системе высшего образования, на наш взгляд, отвечает современным требованиям. «Эффективность представленной технологии подтверждается заинтересованностью студентов в изучении предлагаемого материала и освоении соответствующих умений и навыков, в качестве и индивидуальности их творческих работ и проектов, представляемых на итоговых и промежуточных просмотрах».[7]

Еще одним несомненным достоинством данной технологии является личностная заинтересованность и вовлеченность преподавателя, а также возможность для его творческой самореализации.

Можно предположить, что дальнейшие научно-практические исследования в области применения творческих педагогических технологий, интеграция их с другими педагогическими концепциями приведут к созданию такой гуманистической методологии, которая бы гармонично сочетала достижения науки и опыт искусства, интеллектуальную и эмоциональные сферы человеческой деятельности.

Список использованной литературы:

1. Аникьева Н. В. Проблемы и перспективы художественного образования. М.,2004. Стр.156.
2. Кан-Калик В.А; Никондров.Н.Д. Педагогическое творчество. М.,1990. Стр.43.
3. Алексеев А.А. Современные проблемы педагогики и психологии. М.,1999. Стр. 105.
4. Сартбаев Б.К. Словарь дизайнера. Б.,2003. Стр.148.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.,1965. Стр.59.
6. Зайцев А.С. Советы мастеров. Л.,1973. Стр. 65.
7. Коровин К.А. Жизнь и творчество. М., 1963. Стр.152.

Рецензент: Доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева А.Т.
