

УДК 378:[37.022:75/76] (575.2) (04)

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В.А. Филиппова – преподаватель

Main statements of the author's methodic of teaching the adults to basic compositions, drawings and paintings for a short period of time without preliminary preparation, are given in the article.

В современном обществе, насыщенном продуктами человеческой цивилизации, механизмами и технологиями, все более актуальными становятся проявление и развитие первичных человеческих реакций, переживаний и эмоций, связанных с восприятием мира природы, мира межличностных отношений, мира искусства [1–4].

В развитии способности человека воспринимать природную среду и общество во всем многообразии форм и явлений, способности не только видеть, слышать, чувствовать, сопереживать, но и отображать мир на языке искусства и состоит основное назначение предметов эстетического цикла, преподаванию которых в Кыргызско-Российском Славянском университете уделяется большое внимание. Предметы искусства постигаются студентами в качестве обязательных предметов на первых двух курсах всех факультетов под руководством профессиональных художников, музыкантов, артистов, режиссеров. Свободен лишь выбор той или иной студии.

Предлагаемая авторская методика преподавания основ изобразительного искусства для взрослых, не умеющих рисовать, разработана для высших и средних специальных учебных заведений общего (не художественного) профиля и дает преподавателю возможность научить основам рисунка и живописи практически любого человека, независимо от уровня его начальной подготовки.

Первоначально методика была применена в педагогических колледжах и училищах с це-

лью подготовки преподавателей изобразительного искусства для детских дошкольных учреждений и младших классов начальной школы. В 1984–1994 гг. она была апробирована и успешно внедрена в учебный процесс в Бишкекском музыкально-педагогическом училище. Дальнейшее развитие методика получила на факультете культуры Кыргызско-Российского Славянского университета (1994–2003 гг.), где использовалась в работе со студентами уже для целей эстетического воспитания и образования.

При всем различии неизменным оставалось только одно: во всех случаях это были учащиеся, не имеющие вообще или имеющие лишь самые первичные сведения о рисунке и живописи.

Опыт показывает, что предлагаемая методика может быть достаточно легко адаптирована к любому составу учащихся, любому времени, отведенному на учебный процесс, любой специфике самого процесса.

В последнее время сокращенная версия методики была успешно внедрена в учебный процесс в других вузах республики, неоднократно применялась в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста, а также в работе с иностранными гражданами.

Во всех случаях результаты были более чем убедительны. Ниже приведены основные положения методики преподавания предметов изобразительного искусства в вузах общего профиля.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МЕТОДИКИ

1. Интенсификация учебного процесса.

Разработанная система специальных, постоянно усложняющихся и обновляющихся заданий и упражнений, позволяет учащимся за короткий срок овладеть необходимыми профессиональными техническими навыками и приемами работы в рисунке и живописи, получить начальные знания по композиции.

2. Клаузурная система проведения занятий. При такой системе учащиеся на каждом уроке получают новое задание, которое они должны выполнить за отведенные на эти цели 1,5–2 часа. Клаузурная система требует от преподавателя продуманности и содержательности занятий, предельной выверенности требований, четкой организации учебного процесса и умения настроить учащихся на продуктивную работу, получение заранее запрограммированного конечного результата.

3. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. Этот метод позволяет изучить и максимально развить как эстетический вкус, так и природные способности каждого ученика. При этом особое значение придается развитию тех художественных качеств, которые на первых занятиях проявляются у ученика спонтанно. Такой подход сохраняет в каждом не только творческую, но и человеческую индивидуальность, непохожесть на других, единственность и неповторимость художественного выражения.

4. Создание учебно-методического фонда. Накопление, анализ и система-тизация учебного материала. Клаузурная система проведения занятий позволяет не только значительно интенсифицировать учебный процесс, но и совершенно естественным образом решает проблему создания учебно-методического фонда. Одно из основных положений методики состоит в том, что каждый раз, после выполнения очередного учебного задания, все работы анализируются, обсуждаются, а затем изымаются педагогом и хранятся в отдельных папках. Накопленный материал позволяет преподавателю объективно оценивать процесс работы как отдельного ученика, так и всей группы в целом, контролировать и активно направлять учебный процесс.

5. Использование в работе положений педагогики сотрудничества. Опыт показывает, что за то время, которое отведено в учебных планах на предметы эстетического цикла, получить достаточно убедительный и достаточно профессиональный результат невозможно, если отношения между учителем и учеником не будут строиться на основе отношений партнерства и взаимного уважения, взаимной требовательности и взаимной ответственности. В соответствии с этим учебный процесс и характер взаимоотношений строятся так, что учитель и ученик являются, по существу, коллегами, одинаково увлеченно делающими одно дело.

6. Внеклассная работа. Развитию отношений партнерства, сотрудничества и дружбы прекрасно служат и такие мероприятия, как выезды на этюды. Работа на пленэре может проходить как в черте города, так и в его окрестности. Прекрасные результаты дают многодневные поездки в зоны отдыха за чертой города или, при наличии такой возможности, на озеро Иссык-Куль. При этом следует учесть, что длительные и краткосрочные выезды на пленэр являются действиями добровольными, осуществляются по желанию учащихся и проходят как дополнительные занятия.

7. Организация учебно-методических выставок. Большое значение для учебного процесса, воспитания эстетического вкуса и развития профессионального отношения имеют регулярные учебно-методические выставки, которые проводятся два–три раза в год. В них принимают участие все учащиеся. Причем каждый ученик выставляет не менее 7–9 работ, оформленных в паспарту и смонтированных в вертикальные склейки. Такой принцип экспонирования работ не требует ни больших материальных затрат, ни значительных физических усилий и может быть легко исполнен самими учащимися. Каждая такая выставка является своеобразным творческим отчетом и подается как достаточно значительное, и не только в масштабах учебного заведения, общественное событие.

Ниже приведено несколько примеров, которые раскрывают специфику преподавания основ изобразительного искусства для взрослых.

Одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается педагог на первых занятиях по изобразительному искусству, является изначальное наличие у учеников элементов комплекса неполноценности, некоего психологического барьера, связанного с боязнью признать свою недостаточную подготовленность к работе перед учителем или перед товарищами. Чаще всего эта неуверенность приобретает форму боязни прикосновения к белому листу – боязнь чистого листа. Для того, чтобы снять эту проблему, существует очень простой метод, который заключается в том, что на первом уроке проводится так называемый “срез знаний”.

Суть задания состоит в том, что каждый ученик должен самостоятельно, без помощи педагога, нарисовать что-нибудь “как умеет” или “как не умеет”. Это своего рода игра, в которую легко включаются все ученики, поскольку сразу оговаривается, что за эту работу не будет выставляться оценка.

Установка “чем хуже, тем лучше” снимает все проблемы. Все с увлечением рисуют, а для опытного педагога любое изображение на бумаге, полученное от ученика, позволяет сделать предварительные выводы о его художественных способностях и уровне начальной подготовки, чтобы определить характер индивидуальной работы с каждым.

Другой характерной особенностью методики является то, что все ее основные положения неразрывно переплетены и взаимосвязаны. Ничто не делается само по себе, вне логики или без целевой установки на получение заранее определенного результата.

При этом обучение идет по традиционным педагогическим принципам – от простого к сложному, от частного к общему, от теории к практике.

Для специфики предмета это может быть интерпретировано так: от формальной техники к изображению предмета, от упражнения к композиции, от плоскости к объему, от плоскостного, схематического или декоративного рисования к пространственному и перспективному и т.п.

Обучение идет конкретно и целенаправленно, из урока в урок, настойчиво и последовательно. Так, например, первые два – три урока по рисунку посвящены приобретению

навыков нанесения отдельного штриха, который должен быть положен свободно, но обязательно блоками, и обязательно каждый блок в ином направлении по отношению к изобразительной плоскости. Такая установка дает возможность на следующих занятиях совершенно естественно перейти к рисованию сначала простых геометрических форм – куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, а затем и более сложных – цилиндр, конус, шар, эллипсоид.

Первые упражнения на штрих очень важны. С одной стороны, приобретается достаточная свобода, рука должна двигаться легко и ритмично в любом направлении, а с другой, существуют вполне определенные установка и логика – линии должны быть четкими, читаемыми, параллельными и, если необходимо, пространственными, т.е. сделанными с разной степенью нажима. Особое внимание уделяется конструктивным особенностям изображаемого объекта. Приобретение таких навыков дает возможность строить в дальнейшем уже не простые геометрические формы, а сложные изобразительные конструкции, такие как пересечение геометрических форм, изображение реальных объемов в пространстве. Здесь уже более определенной должна идти речь о законах линейной и воздушной перспектив.

Такой подход – свобода, спонтанность, эмоциональность выражения и, одновременно, выполнение вполне рациональных требований – есть основная целевая установка всех будущих занятий. И задача педагога состоит в том, чтобы вдумчивое отношение к делу стало для ученика само собой разумеющимся, а сам процесс естественным и свободным.

Следующее основное требование методики заключается в том, что любое изображение, будь то упражнения на штриховку, лист дерева, геометрические объемы, натюрморт и т.д., должно быть закомпоновано на бумаге наилучшим образом, должно быть размещено на плоскости листа в соответствии с законами равновесия и гармонии.

Проиллюстрируем основные положения методики на примере еще одного начального задания: рисование листа дерева. Прежде всего, это рисование плоской формы на плоскости. И эта большая плоская, почти геометри-

ческая, форма должна быть равновесно скомпанована в формат. Далее – лист имеет внутреннюю структуру, конструкцию, которые должны быть восприняты, изучены, и, в меру понимания и способностей, изображены.

В данном случае структура, конструкция, так же, как и пластические особенности контура листа, являются частным случаем, деталями по отношению к большой форме. Здесь вступают в силу законы соподчинения – что главное и что дополнительное, что прочитывается сразу и что надо разглядывать внимательно и подробно.

Одновременно, конструктивные особенности листа дерева в целом ряде своих характерных признаков совпадают с конструкцией самого дерева – ствол, основные ветви, ветви периферийные. Эти предварительные знания будут использованы в новом качестве впоследствии при переходе к объемному рисованию растений и пейзажа.

Мы рассмотрели выше лишь некоторые занятия по рисунку, но уже они дают представление о методике в целом, так как все последующие, все более усложняющиеся задания и упражнения, построены на тех же принципах, согласно которым системные знания, логика существуют в нерасторжимой связи с

непосредственностью впечатления и первичностью эмоционального переживания.

Многолетний опыт работы по данной методике показывает, что, как правило, уже к 6–7 уроку у учащихся происходит перелом, психологическое раскрепощение. Студенты перестают бояться чистого листа бумаги, себя, педагога. С этого момента начинается плодотворный активный процесс усвоения знаний. Ученик начинает получать удовольствие от хорошо выполненной работы. Возникает понимание того, что системный, целенаправленный труд обязательно даст адекватные результаты. Возникает уверенность в себе, подлинный интерес к делу. Формируются основы творческого характера, формируется психология человека – создателя, человека – творца.

Литература

1. *Выготский Л.С.* Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 450 с.
2. *Хитров А.Е.* Рисунок. – М.: Легкая индустрия, 1964. – 243 с.
3. *Смирнов Г.Б.* Живопись. – М.: Просвещение, 1975. – 109 с.
4. *Барц А.О.* Наброски и зарисовки. – М.: Искусство, 1970. – 166 с.