

Кривоzubова Ю.И., кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Krivozubova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, member of the Creative union of artists of Russia, head of the department of drawing and Painting of Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., building 2, e-mail: Yulia.Krivozubova@gmail.com

Влияние начальной художественной подготовки обучающихся на процесс освоения живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании
Influence of initial art training of students on the process of mastering the process of painting in the field of traditional applied art in secondary vocational education

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния начальной художественной подготовки обучающихся на процесс освоения живописи в среднем профессиональном образовании. Различия в художественной подготовке абитуриентов к освоению живописи требуют определения: значимости начальной художественной подготовки обучающихся первого курса для изучения живописи в области традиционного прикладного искусства; специфики организации учебного процесса в области традиционного прикладного искусства. В статье обоснована важность специфической организации учебного процесса для обучающихся с разной начальной подготовкой в области изобразительного искусства, обеспечивающей равные возможности для освоения ими живописи в среднем профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: художественная подготовка, абитуриент, живопись, среднее профессиональное образование, традиционное прикладное искусство, специфика, уникальное искусство, педагогические принципы, мотивация.

Abstract. The article is devoted to the problem of the influence of initial artistic training of students on the process of mastering painting in secondary vocational education. Differences in the artistic preparation of applicants to master painting require the definition of: the importance of the initial artistic training of first-year students to study painting in the field of traditional applied art; the specifics of the organization of the educational process in the field of traditional applied art. The article substantiates the importance of specific organization of the educational process for first-year students with different initial training in the field of fine arts,

providing equal opportunities for them to master painting in secondary vocational education in the field of traditional applied arts.

Keywords: art training, applicant, painting, secondary vocational education, traditional crafts, specificity, unique art, pedagogical principles, motivation.

Профессиональная подготовка будущих художников традиционного прикладного искусства осуществляется в уникальном учебном заведении – Высшей школе народных искусств (академии). В филиалах Высшей школы народных искусств (академии), расположенных по всей России, реализуется непрерывное профессиональное образование по 22 видам традиционного прикладного искусства [2].

Первым этапом непрерывного, многоуровневого образования является среднее профессиональное образование в обучении художников в области традиционного прикладного искусства. На всех профилях подготовки будущие художники традиционного прикладного искусства изучают основы художественной грамотности в живописи.

Художник традиционного прикладного искусства, как отмечает академик Российской академии образования В.Ф. Максимович, характеризуется его художественно-профессиональной деятельностью. Этой деятельности сопутствуют условия, среди которых выделяют: способности, знания художественно-технологических традиций, умения исполнительского мастерства, проектно-художественные навыки и др. В профессиональной подготовке будущих художников обеспечивается реализация требований художественно-творческой деятельности в традиционном прикладном искусстве [7, с. 390].

Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства, формирование навыков в области художественно-творческой деятельности базируется на освоении ими основ художественной грамотности, в частности, основ живописи. Феномен художественной грамотности – ключевое понятие в художественном образовании – трактуется как умение верно передавать форму, пропорции, объем объекта при помощи изобразительных средств [8]. В данной статье понятие художественной грамотности (в области традиционного прикладного искусства) представляет собой готовность обучающихся к овладению навыками в объемно-пространственном и условно-плоскостном изображении элементов окружающего мира средствами живописи.

Профессиональное и творческое развитие будущих художников традиционного прикладного искусства реализуется в условиях разной начальной художественной подготовки обучающихся первого курса. Понятие начальной художественной подготовки будет трактоваться далее, как любая художественная подготовка обучающихся, предшествующая профессиональному обучению живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании.

Для поддержки профессионального и творческого развития обучающихся первого курса, которые имеют разную начальную подготовку в

области изобразительного искусства, создаются равные возможности для освоения живописи. Этот процесс в среднем профессиональном образовании исследован на примере деятельности Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии). В институте обучаются будущие художники по таким видам традиционного прикладного искусства, как: художественная вышивка, декоративная роспись «московское письмо», художественная роспись ткани и ювелирное искусство.

Особенность учебной дисциплины «Живопись» в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании характеризуется включенностью в нее основ декоративной интерпретации изображения, выполненного с натуры, т.е. плоскостного изображения натурной формы средствами живописи, соотнесенного с художественно-пластическим своеобразием конкретных видов художественных промыслов.

Специфика дисциплины «Живопись», характерная исключительно для области традиционного прикладного искусства, требует особой организации учебного процесса, в т.ч. учитывающей различия в начальной художественной подготовке обучающихся первого курса.

Автором статьи среди обучающихся первого курса в 2021-2024 гг. был проведен опрос, результаты которого показывают, как в процентном соотношении менялось количество обучающихся с художественной подготовкой и без неё.

Представленные в таблице 1 данные отражают информацию о различиях в начальной художественной подготовке обучающихся первого курса. Рассмотрим, каких результатов в освоении живописи они достигли, какое влияние оказала начальная художественная подготовка на овладение ими живописи в области традиционного прикладного искусства в среднем профессиональном образовании.

Например, обучающиеся первого курса с начальной художественной подготовкой демонстрируют готовность к овладению живописи в области традиционного прикладного искусства. Они быстро и верно определяют композиционное решение изображения, осуществляют линейно-конструктивное построение, находят основные цветовые и тональные отношения в изображении при помощи выразительных средств живописи, быстро корректируют изображение в соответствии с замечаниями педагога.

В тоже время обучающиеся без начальной художественной подготовки испытывают затруднения при выполнении эскизов, допускают множественные ошибки при выполнении линейно-конструктивного построения. Таким обучающимся требуется больше времени для исправления ошибок в работах, освоения возможностей художественных материалов, новых графических и живописных техник.

Изучение основ живописной грамоты для будущих художников с разной начальной художественной подготовкой поддерживается последовательностью освоения ими содержания обучения. Определение

начальной художественной подготовки обучающихся необходимо для их адаптации к освоению рабочей программы по дисциплине «Живопись».

Таблица 1.

Начальная художественная подготовка обучающихся I курса среднего профессионального образования.

Институт традиционного прикладного искусства 2021-2024 гг.

Уч. год	Закончили художественную школу в %	Обучались в художественной школе в %	Занимались на подготовительных курсах в %	Занимались самостоятельно в %	Не имеют художественной подготовки в %
2021-2022	0	25	0	37,5	37,5
2022-2023	0	57,14	14,28	21,42	7,16
2023-2024	0	31,25	12,5	18,75	37,5

Рабочая программа дисциплины «Живопись» включает практические задания на освоение основ академической живописи и основ декоративной интерпретации изображений, выполненных с натуры [4] по следующим темам:

- ✓ изображение простых растительных форм и их декоративная интерпретация;
- ✓ изображение простых предметов быта и их декоративная интерпретация;
- ✓ изображение овощей и фруктов и их декоративная интерпретация;
- ✓ изображение драпировок;
- ✓ изображение простого натюрморта и его декоративная интерпретация.

На первом курсе будущие художники учатся изображать простые растительные формы (рис. 1, 2⁴⁷), осваивают живописные приемы и техники для передачи объемов и форм в изображении простых по форме овощей и фруктов (рис. 3), драпировок (рис. 4), предметов быта.

Итоговое задание первого курса – выполнение живописного изображения натюрморта из несложных по конструкции предметов быта, драпировок, овощей или фруктов (рис. 5).

⁴⁷ Рис. 1-15. – фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии).



Рис. 1. А. Гуляева. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Живописный этюд листьев». 2022 г.



Рис. 2. Н. Гардюк. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Живописный этюд листьев». 2023 г.

На последующих курсах обучающиеся продолжают углубленное изучение живописного изображения натюрморта на примере натуральных форм более сложной конструкции. При этом обучающиеся осваивают изображение птиц животных средствами живописи (рис. 6-8).

Выбор вышеназванных тем соответствует профессиональной направленности обучения живописи. Практические задания по дисциплине «Живопись» тематически связаны с дисциплинами «Проектирование» и «Исполнительское мастерство».



Рис. 3. С. Дрожжина. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Живописный этюд овощей и фруктов». 2023 г.



Рис. 4. М. Леонова. I курс. Учебное задание второго семестра «Живописный этюд драпировки». 2023 г.



Рис. 5. В Дурова. I курс. Учебное задание второго семестра «Живописный этюд простого натюрморта». 2023 г.



Рис. 6. М. Леонова. II курс. Учебное задание третьего семестра «Живописный этюд натюрморта с чучелом животного». 2023 г.



Рис. 7. А. Гуляева. II курс. Учебное задание третьего семестра «Живописный этюд чучела птицы». 2023 г.



Рис. 8. А. Гуляева. II курс. Учебное задание третьего семестра «Декоративная интерпретация изображения птиц различных видов». 2023 г.

С учетом специфики конкретного вида традиционного прикладного искусства будущие художники обучаются акварельной или масляной живописи. Например, в области декоративной росписи «московское письмо» осваивают техники масляной живописи. В то же время будущие художники в области художественной вышивки, ювелирного искусства и художественной росписи ткани обучаются акварельной живописи. Обучение живописи уже с первого семестра (рис. 9, 10) включает

задания, связанные с декоративной интерпретацией, что наиболее полно отражает особенность традиционного прикладного искусства – его декоративность (рис. 11, 12).

Признавая важность живописи как базовой дисциплины в среднем профессиональном образовании, обратимся к анализу освоения обучающимися дисциплины «Живопись» по конкретным темам.

Обучающиеся с начальной художественной подготовкой выполняют практические задания, связанные с изучением основ академической живописи на продвинутом уровне. Например, на рисунке 1, показана работа, выполненная по заданию «Живописный этюд листьев» (первый семестр обучения).

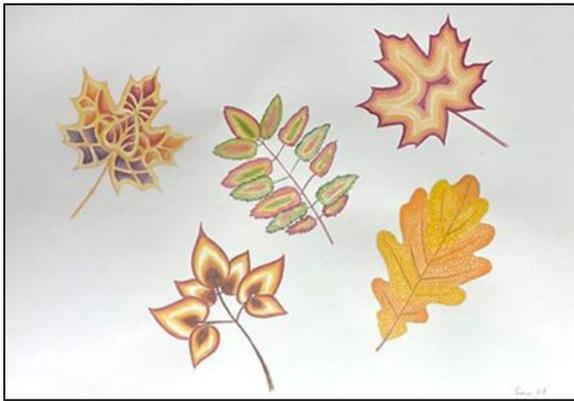


Рис. 9. Н. Гардюк. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Декоративная интерпретация
живописного изображения листьев».
2023 г.



Рис. 10. Н. Гардюк. I курс.
Учебное задание первого семестра
«Декоративная интерпретация
живописного изображения овощей и
фруктов». 2023 г.

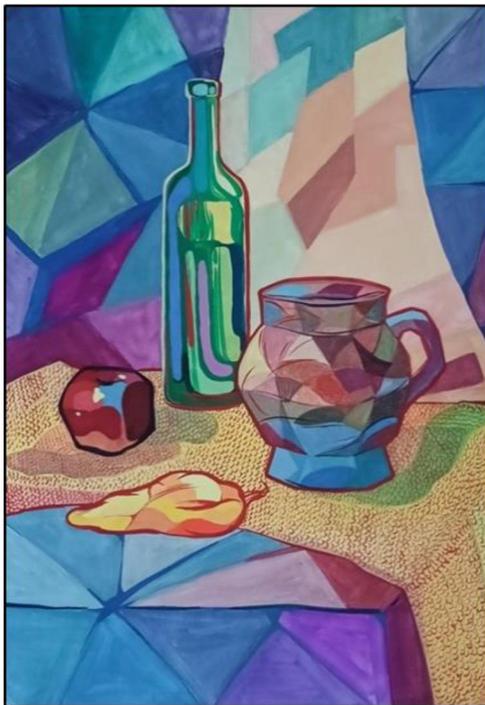


Рис. 11. В. Дурова. I курс. Учебное
задание второго семестра «Декоративная
интерпретация живописного решения
простого натюрморта». 2023 г.



Рис. 12. А. Гуляева. I курс. Учебное
задание второго семестра «Декоративная
интерпретация живописного решения
простого натюрморта». 2023 г.

До поступления на первый курс среднего профессионального образования А. Гуляева обучалась в художественной школе. Выполненный ею живописный этюд отличается верным расположением элементов изображения в листе. В изображении живописного этюда определен композиционный центр, соблюдены допустимые расстояния от изображения до края или угла листа. При выполнении подготовительного рисунка под живопись обучающемуся удалось передать характер и пластику растительных форм. Изображенные растительные элементы узнаваемы, характеризуются

различными размерами, силуэтами. При выполнении живописного решения изображения листьев обучающийся продемонстрировал умение составлять различные оттенки одного цвета.

Обучающиеся, не имеющие начального опыта в рисовании, достигают стандартного уровня в освоении живописи. Однако им требуется больше времени для исполнения заданий по ознакомлению с основными живописными техниками, исправлению ошибок, выполнению дополнительных краткосрочных заданий для отработки конкретных живописных приемов (например, заливка, лессировка).

Одним из условий обучения живописи является педагогическая поддержка, развитие мотивированного отношения к учебной, творческой, профессиональной деятельности у обучающихся. Неудачи, необходимость многократных исправлений и корректировок могут негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению живописи. В то же время в условиях оптимальной психолого-педагогической среды и психолого-педагогической поддержки, те же обстоятельства могут способствовать формированию мотивированного отношения у обучающихся к освоению художественной грамоты.

Впервые успешно выполненное учебное задание будущим художником без начальной подготовки оказывает позитивное влияние, формирует ощущение успешности и удовлетворения от завершенной работы. Кроме того, в зависимости от начальной художественной подготовки обучающимся предлагаются индивидуальные задания разного уровня сложности. Следовательно, на освоение академической живописи оказывают влияние как начальная художественная подготовка, так и организация учебного процесса.

Выполнение заданий «по декоративной переработке натуральных изображений характеризуется спецификой. Сущность декоративной интерпретации в области традиционных художественных промыслов проявляется в сопоставимости художественно-пластического своеобразия конкретного вида искусства художественно-выразительным средствам живописи» [5]. Выполнение практических заданий по живописи, связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений, требует понимания ими специфики традиционного прикладного искусства.

На первом курсе будущие художники выполняют задания, связанные с освоением художественно-живописных средств в области декоративной живописи (например, цвет, пятно, декоративная линия). На примере учебного задания «Декоративная интерпретация живописного изображения листьев», выполненного обучающимся без начальной художественной подготовки в первом семестре обучения (рис. 9), показано, как выполнение даже простейших заданий, связанных с декоративной интерпретацией, требует понимания художественного своеобразия традиционного прикладного искусства. Будущий художник определяет композиционные, пластические, колористические особенности декоративного изображения в сопоставимости с традиционным прикладным искусством. Например, при выполнении учебного задания обучающийся удачно закомпонировал расположение

отдельных листьев в декоративном изображении. Каждой из растительных форм найдено свое декоративное решение, при этом все элементы изображения объединены общим колористическим и стилистическим решением, соответствующим специфике ювелирного искусства.

Декоративная интерпретация натурального изображения средствами живописи, соотношенная с художественным своеобразием конкретного вида традиционного прикладного искусства – это специфическая область знания, целенаправленное изучение которой ведется только в Высшей школе народных искусств (академии). Начальная художественная подготовка обучающихся для освоения основ декоративной интерпретации натурального изображения (в области традиционного прикладного искусства) таким образом, перестает иметь значение.

Отмечается тенденция: в первом семестре обучающиеся демонстрируют различные успехи в освоении живописи. При выполнении заданий, направленных на изучение академической живописи, те, у кого есть начальная художественная подготовка обладают большими возможностями для достижения положительного результата по сравнению с обучающимися без начальной подготовки. При выполнении заданий, связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений, значение начальной художественной подготовки существенно снижается. Ресурсность обучения, по сравнению с потенциалом начальной художественной подготовки при освоении живописи, подтверждается результатами промежуточных и итоговых аттестаций (таблицы 2-4).

Эффективность обучения живописи будущих художников с разной начальной художественной подготовкой обеспечивается применением конкретных дидактических принципов. Наряду с общепризнанными общепедагогическими принципами (сознательности и активности; систематичности и последовательности; развивающего и воспитывающего характера обучения и др.) в профессиональном художественном образовании применяются специфичные для этой области педагогики принципы [13]. Например, реализуются принципы: индивидуализации; принцип сочетания различных форм обучения в зависимости от задач, содержания и методов обучения; принцип системности в реализации проектных и организационных решений и др. [10, с. 10-21].

Базой для научных исследований, связанных с определением дидактических принципов, оптимальных для традиционного прикладного искусства, являются результаты научной работы, посвященной анализу инновационных дидактических принципов в области художественного образования: целостности, образности, ассоциативности, импровизационности, художественного вкуса, диалогичности, принцип опоры на интерес, сочетание художественного восприятия и практической деятельности [3; 13, с. 63].

Выполнение практических заданий по живописи основывается на базовых принципах рисования с натуры. Среди этих принципов выделяют работу с натуры, последовательность, от общего к частному, принцип

конструктивного анализа формы изображаемого объекта, целостность изображения [9]. Применение принципов изображения с натуры связано с формированием навыка аналитического восприятия натурной формы. На начальных этапах обучения будущих художников освоению живописи предшествует освоение рисунка. Это связано как с технологическими особенностями акварельной, масляной или темперной живописи, так и с последовательностью этапов выполнения учебных заданий. Например, выполнение практических заданий по живописи осуществляется по алгоритму, предложенному педагогом:

- ✓ визуальное исследование и анализ натурального объекта. Определение ракурса изображения;

- ✓ исполнение композиционного эскиза с натуры (в эскизе осуществляется поиск композиционного решения изображения, определение основных цвето-тональных отношений в изображении);

- ✓ выполнение подготовительного рисунка на изобразительной плоскости (рисунок выполняется в соответствии с найденным композиционным решением. Подготовительный рисунок выполняется независимо от выбранной техники живописи; в акварельной и темперной живописи рисунок наносится карандашом по бумаге, в масляной живописи – карандашом, мягким материалом или кистью по холсту или грунтованному картону);

- ✓ живописное решение формата большими плоскостями (таким образом, при помощи приемов акварельной, темперной или масляной техники живописи в изображении определяются: колорит, тепло-холодность, тональность, источник освещения, объемы и фактуры элементов изображения; выявляется композиционный центр).

Живописному изображению предшествует линейно-конструктивное изображение. Изображение в живописи, так же, как в рисунке, основано на аналитическом восприятии формы. Следовательно, живопись, также как рисование, прежде всего, нужно определить как мыслительный процесс [9].

Такому восприятию процесса создания живописного изображения соответствует методический принцип мысленного рисования. Мысленное рисование соответствует зрительному представлению процесса изображения.

Формирование художественной грамотности у обучающихся соответственно осуществляется через анализ натуральных форм. При этом натурная форма через ее образное восприятие будущими художниками инициирует декоративное интерпретирование изображения, выполненного с натуры. Натурный материал содержит в себе всю необходимую информацию, которую обучающиеся учатся воспроизводить в изображении при помощи методов обобщения, конструктивного анализа натурной формы, от общего к частному и др. Например, уже на первом курсе будущие художники учатся усиливать произвольность внимания к композиционной организации листа, для этого они осваивают умение обобщенно не только изображать, но видеть натурную форму. Именно видеть, т.е. расфокусировано смотреть на изображаемый объект. Такое умение целостного и избирательного видения

способствует формированию базовых навыков в живописи (линейно-конструктивное изображение, передача основных пропорций, светотеневая моделировка формы, определение тепло-холодности колорита в изображении).

Отметим, что восприятие живописи как интеллектуального процесса, не механического воспроизведения увиденного, инициирует создание учебной ситуации, ставящей в равные условия обучающихся с начальной художественной подготовкой и без нее. Обучающиеся с начальной художественной подготовкой учатся по-новому воспринимать процесс живописи, нередко этот процесс требует некоторого внутреннего преодоления. Обучающиеся без подготовки не имеют возможности сравнить новый опыт рисования с предыдущим и легче, без внутреннего сопротивления, воспринимают рекомендации педагога.

Итак, практические задания, направленные на освоение академической живописи, способствуют формированию у обучающихся навыков:

- ✓ в составлении художественной палитры, тонально-цветовых отношений для определения колористического решения;
- ✓ в различии цветовых оттенков, светлоты, насыщенности, тепло-холодности цвета;
- ✓ во владении разнообразными живописными приемами и техниками (заливки, лессировки, по-сырому, алла прима, мазковая техника и др.);
- ✓ в обобщенном ведении работы, исключая обособленное изображение отдельных элементов – через выявление рефлексной взаимосвязи в живописи.

Практические задания, направленные на освоение декоративной интерпретации натуральных изображений, с первого семестра обучения связаны с формированием у будущих художников навыков в декоративной переработке изображений при помощи методов обобщения, уплощения, стилизации натурной формы в изображении. Например, при выполнении практических заданий, связанных с декоративной интерпретацией изображения натурной формы, обучающиеся учатся переосмысливать композиционную структуру изображения в листе, стилизовать изображение, усиливая его выразительность, разрабатывать колористическое решение, отвечающее художественному замыслу. При этом они принимают во внимание предложенные педагогом образцы из методического фонда, но предлагают собственное декоративное решение натурального изображения (рис. 13-15). Таким образом, выполнение заданий по дисциплине «Живопись», связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений способствует формированию готовности у обучающихся к художественной, творческой, проектной, профессиональной деятельности. Эти виды деятельности важны и для выполнения выпускной квалификационной работы.



Рис. 13, 14. В. Доронина. III курс. Учебное задание пятого семестра «Декоративная интерпретация живописного решения натюрморта». 2024 г.



Рис. 15. А. Кислякова. III курс. Учебное задание пятого семестра «Декоративная интерпретация живописного решения натюрморта». 2024 г.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся разрабатывают оригинальные проекты изделий и представляют их исполненными в материале. Будущие художники проявляют способность к созданию уникального произведения.

Способность к созданию уникальных произведений поддерживается подготовленностью обучающихся к самостоятельной стилизации формы в декоративном изображении в соответствии с

художественно-стилистическими особенностями конкретного вида традиционного прикладного искусства. Такой вид деятельности является новым в равной степени для обучающихся с начальной художественной подготовкой и без нее.

Выполнение заданий, связанных с декоративной интерпретацией натуральных изображений, предполагает проявления будущим художником в работе инициативности, вариативности, оригинальности, интереса [11]. Применение междисциплинарного подхода, создание развивающей образовательной среды, использование методов осознанного обучения, погружения в предмет, базирующихся на субъект-субъектных отношениях, сотрудничестве всех участников образовательного процесса, обеспечивают условия для развития творческого потенциала личности и мотивированного отношения к учебной деятельности [1; 14]. Мотивированность обучающихся поддерживает их активное участие в художественных конкурсах, внеучебных мероприятиях, выполнение дополнительных заданий повышенной сложности и творческих работ. Решение педагогической проблемы развития у обучающихся способностей к декоративной интерпретации натуральных

изображений, понимания художественно-пластических особенностей художественных промыслов, поддерживается позитивными изменениями отношения обучающихся к учебной и профессиональной деятельности [12].

Академические достижения в живописи у будущих художников с разной начальной подготовкой свидетельствуют об эффективности целенаправленной педагогической деятельности (таблицы 2, 3).

Таблица 2.

Успеваемость обучающихся по дисциплине «Живопись»
Первый семестр 2021-2022 уч. г.

<i>Предварительная подготовка</i>	<i>Оценка выполненных заданий из блока «академическая живопись» в баллах</i>				<i>Оценка выполненных заданий из блока «декоративная интерпретация» в баллах</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Обучались в художественной школе – %	0	6,6	33,4	0	0	66,6	33,4	0
Занимались самостоятельно – %	0	66,6	33,4	0	0	33,4	66,6	0
Не имеют художественной подготовки – %	0	50	50	0	0	56,6	43,4	0

Таблица 3.

Успеваемость обучающихся по дисциплине «Живопись»
Третий семестр 2022-2023 уч. г.

<i>Предварительная подготовка</i>	<i>Выполнение заданий из блока «академическая живопись»</i>				<i>Выполнение заданий из блока «декоративная интерпретация»</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Обучались в художественной школе %	66,7	0	33,3	0	66,7	0	33,7	0
Занимались самостоятельно %	33,3	33,3	33,3	0	66,7	0	33,3	0
Не имеют худ. Подготовки %	0	100	0	0	50	50	0	0

Анализ данных, отраженных в таблице 4, свидетельствует о том, что начальная художественная подготовка обучающихся первого курса не дает преимущества на протяжении всего периода обучения.

Обучающиеся без начальной художественной подготовки достигают успехов в области декоративной живописи. На рисунках 13 и 14 представлены

учебные задания по теме: «Декоративная интерпретация живописного решения натюрморта», выполненные обучающимся без начальной художественной подготовки. Работы отличаются оригинальностью решения. Стилистика интерпретации изображения натуральных форм отражает специфику ювелирного искусства: изображение характеризуется графичностью. Обучающийся использовал в работе выразительность линии, стилизовал силуэты форм, усиливал тональный и цветовой контраст в изображении.

Таблица 4.

Успеваемость обучающихся по дисциплине «Живопись»
Пятый семестр 2023-2024 уч. г.

<i>Предварительная подготовка</i>	<i>Выполнение заданий из блока «академическая живопись»</i>				<i>Выполнение заданий из блока «декоративная интерпретация»</i>			
	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %	86-100 %	71-85 %	41-70 %	0-40 %
Обучались в художественной школе%	66,7	33,3	0	0	100	0	0	0
Занимались самостоятельно %	33,3	66,7	0	0	66,7	33,3	0	0
Не имеют художественной подготовки %	50	50	0	0	100	0	0	0

Как показывает статистика, обучающиеся без начальной художественной подготовки уже в конце второго семестра достигают успехов в выполнении заданий, связанных с созданием декоративных изображений. Эти успехи подтверждаются результатами аттестаций. При этом освоение основ декоративной живописи напрямую способствует формированию профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства.

Кроме того, независимо от начальной художественной подготовки обучающихся в процессе обучения отмечается развитие творческой активности, мотивированного отношения, интереса к учебной деятельности. Интерес к учебной, творческой и профессиональной деятельности подтверждается активным участием в выставках и конкурсах, проводимых в Институте традиционного прикладного искусства и филиалах Высшей школы народных искусств (академии).

Реализуемые в Высшей школе народных искусств (академии) образовательные программы в сфере профессиональной подготовки будущих художников по конкретному виду традиционного прикладного искусства, не имеют аналогов. Поэтому начальная художественная подготовка обучающихся не оказывает решающего влияния на освоение будущими художниками живописи. Сказанное позволяет сделать вывод о специфике организации учебного процесса в области преподавания живописи [6].

Данные выводы дают основания представить следующие особенности преподавания дисциплины «Живопись» в аспекте их ресурсной значимости для освоения живописи обучающимися:

✓ содержание дисциплины живопись включает практические задания по декоративной интерпретации натуральных изображений, отражающие художественно-эстетические особенности традиционного прикладного искусства как уникального вида искусства;

✓ живопись преподается в тесной взаимосвязи с содержанием учебных дисциплин кафедры рисунка и живописи и кафедры профессиональных дисциплин;

✓ применение специфичных и инновационных дидактических принципов при обучении живописи;

✓ создание оптимальной образовательной среды, усиление творческого потенциала и формирование всесторонне развитой личности;

✓ поддержание диалогичности образовательного процесса и личностно ориентированного обучения [6].

Таким образом, успешность освоения живописи обучающимися, как с начальной художественной подготовкой, так и без нее, поддерживается специфической организацией образовательного процесса: профессиональной деятельностью преподавателя, учебной деятельностью будущего художника.

Литература

1. Александрова Н. М. Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (46). – С. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (дата обращения: 24.04.2024).

2. Ванюшкина Л. М. Научно-педагогическая школа В. Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения 25.04.2024).

3. Давыдова Г. А. Концепция творчества в работах М. М. Бахтина / Г. А. Давыдова // М. М. Бахтин как философ / С. С. Аверинцев, Ю. Н. Давыдов, В. Н. Турбин [и др.]; ответственные редакторы: Л. А. Гоготишвили, П. С. Гуревич. – Москва : Наука. – 1992. – С. 110-122. – ISBN 5-02-008110- 8.

4. Кузнецов Н. Г. Специфика живописной и графической постановки натюрморта в подготовке будущих художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов / Н. Г. Кузнецов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-

Петербург, 2023. – № 2 (44). – С. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (дата обращения: 02.04.2024).

5. Кривокубова Ю. И. Особенности разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов / Ю. И. Кривокубова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (43). – С. 138-152. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-138-152. – URL: (дата обращения: 03.04.2024). – EDN: CCJRAT.

6. Максимович В. Ф. Специфика эстетики традиционных художественных промыслов / В. Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (42). – С. 60-66. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

7. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – 390 с. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 03.04.2024).

8. Мальцева Л. В. Зачем нужно знать основы изобразительной грамоты учащимся? / Л. В. Мальцева – Текст : электронный // Общество: социология, психология, педагогика. – Краснодар, 2011. – № 3-4. – С. 141-143. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Ffile%2FRXRP6QNpVNHsivmNErq%2BuJRy%2BgXvmkL4sfew2d4HjBuVZt3F3o9yl6%2F5GOlqr%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=maltseva.pdf&nosw=1> (дата обращения: 28.05.2024).

9. Савинов А. М. Методические принципы академического рисунка при подготовке дизайнеров / А. М. Савинов // Концепт : электронный журнал. – Москва, 2014. – № S6. – С. 76-80. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14571.htm> (дата обращения: 02.04.2024).

10. Самакаева М. Ю. Дидактические принципы и методы обучения на дисциплинах художественного цикла в общеобразовательной школе : учебное пособие по дисциплине «Методика обучения и воспитания в художественном образовании» для студентов направления 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Художественное образование // М. Ю. Самакаева ; Уральский государственный педагогический университет, Институт музыкального и художественного образования, кафедра художественного образования. – Екатеринбург : УГПУ, 2015. – 70 с. – ISBN 978-5-8295-0418-2. – EDN: WDFDXD.

11. Селичева И. Р. К проблеме формирования ассоциативного мышления учащихся в сфере дополнительного образования / И. Р. Селичева, Е. С. Яневич. – Текст : электронный // Известия воронежского государственного педагогического университета. – Воронеж, 2017. – № 3 (276). – С. 15-17. – URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_30102676_81061990.pdf (дата обращения: 05.04.2024). – EDN: ZITDWH.

12. Серов П. Е. Выполнение живописных и декоративных этюдов птиц и животных в процессе обучения живописи / П. Е. Серов // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (38). – С. 107-115. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-107-115. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-15.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

13. Шапкин В. В. Применение принципов художественно-творческой деятельности в профессиональном образовании будущих художников традиционных художественных промыслов / В. В. Шапкин // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (36). – С. 63-64. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-08.pdf (дата обращения: 28.03.2024).

14. Шаповалова И. А. Психолого-педагогическая поддержка развития интерпретационной деятельности студентов Института традиционного прикладного искусства / И. А. Шаповалова // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2 (36). – С. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (дата обращения: 2.04.2024).

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativnykh metodologicheskikh podkhodov k professional'nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (46). – S. 38-46. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashcheniya: 24.04.2024).

2. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya kharakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tikhomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashcheniya 25.04.2024).

3. Davydova G. A. Konceptsiya tvorchestva v rabotakh M. M. Bakhtina / G. A. Davydova // M. M. Bakhtin kak filosof / S. S. Averincev, YU. N. Davydov, V. N. Turbin [i dr.]; otvetstvennye redaktory : L. A. Gogotishvili, P. S. Gurevich. – Moskva : Nauka. – 1992. – S. 110-122. – ISBN 5-02-008110- 8.

4. Kuznecov N. G. Specifika zhivopisnoj i graficheskoy postanovki natyurmorta v podgotovke budushchikh khudozhnikov po konkretnym vidam tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / N. G. Kuznecov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023.

– № 2 (44). – S. 85-91. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-85-91. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-13.pdf (data obrashcheniya: 02.04.2024).

5. Krivozubova YU. I. Osobennosti razrabotki sodержaniya obucheniya risunku v srednem professional'nom obrazovanii v oblasti tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / YU. I. Krivozubova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (43). – S. 138-152. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-138-152. – URL: (data obrashcheniya: 03.04.2024). – EDN: CCJRAT.

6. Maksimovich V. F. Specifika ehstetiki tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / V. F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (42). – S. 60-66. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2024).

7. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V.F. Maksimovich. – Tekst : ehlektronnyj // Nauchnyj dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – 390 s. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashcheniya: 03.04.2024).

8. Mal'ceva L. V. Zachem nuzhno znat' osnovy izobrazitel'noj gramoty uchashchimsya? / L. V. Mal'ceva – Tekst : ehlektronnyj // Obshchestvo: sociologiya, psikhologiya, pedagogika. – Krasnodar, 2011. – № 3-4. – S. 141-143. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Ft%2FRXRP6QNpVNHsivmNErq%2BuJRy%2BgXvmkL4sfew2d4HjBuVZt3F3o9yl6%2F5GOLrq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=maltseva.pdf&nosw=1> (data obrashcheniya: 28.05.2024).

9. Savinov A. M. Metodicheskie principy akademicheskogo risunka pri podgotovke dizajnerov / A. M. Savinov // Koncept : ehlektronnyj zhurnal. – Moskva, 2014. – № 56. – S. 76-80. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14571.htm> (data obrashcheniya: 02.04.2024).

10. Samakaeva M. IO. Didakticheskie principy i metody obucheniya na disciplinakh khudozhestvennogo cikla v obshcheobrazovatel'noj shkole : uchebnoe posobie po discipline «Metodika obucheniya i vospitaniya v khudozhestvennom obrazovanii» dlya studentov napravleniya 44.03.01 Pedagogicheskoe obrazovanie, profil' Khudozhestvennoe obrazovanie // M. IO. Samakaeva ; Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, Institut muzykal'nogo i khudozhestvennogo obrazovaniya, kafedra khudozhestvennogo obrazovaniya. – Ekaterinburg : UGPU, 2015. – 70 s. – ISBN 978-5-8295-0418-2. – EDN: WDFDXD.

11. Selicheeva I. R. K probleme formirovaniya associativnogo myshleniya uchashchikhsya v sfere dopolnitel'nogo obrazovaniya / N. R. Selicheeva, E. S. Yanevich. – Tekst : ehlektronnyj // Izvestiya voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – Voronezh, 2017. – № 3 (276). – C. 15-17. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30102676_81061990.pdf (data obrashcheniya: 05.04.2024). – EDN: ZITDWH.

12. Serov P. E. Vypolnenie zhivopisnykh i dekorativnykh ehtyudov ptic i zhivotnykh v processe obucheniya zhivopisi / P. E. Serov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 107-115. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-107-115. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-15.pdf (data obrashcheniya: 03.04.2024).

13. Shapkin V. V. Primenenie principov khudozhestvenno-tvorcheskoj deyatel'nosti v professional'nom obrazovanii budushchikh khudozhnikov tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / V. V. Shapkin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – 63-64 s. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-08.pdf (data obrashcheniya: 28.03.2024).

14. Shapovalova I. A. Psikhologo-pedagogicheskaya podderzhka razvitiya interpretacionnoj deyatel'nosti studentov Instituta tradicionnogo prikladnogo iskusstva / I. A. Shapovalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – S. 79-89. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-79-89. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-10.pdf (data obrashcheniya: 2.04.2024).