

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2019.44.1.066

Развитие творческой активности у будущих учителей изобразительного искусства в миниатюрной деятельности

Шачкова Эльвира Вадимовна

Доцент,
кафедра изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в г. Ялта
298635, ул. Севастопольская, 2, Ялта, Республика Крым
e-mail: shachkova_n@mail.ru

Аннотация

Актуальность данной работы заключается в том, что сейчас все более значимую роль в обучении художников-педагогов играют современные технологии и разнообразные приёмы в миниатюрной форме изображения, которые требуют особых методов, приёмов и специфических принципов. Цель статьи – проанализировать развитие творческой активности у будущих преподавателей изобразительного искусства в миниатюрной деятельности. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ миниатюрной композиции как средства развития творческого потенциала, моделирование рабочей программы предмета. Автор осуществил анализ и теоретически обосновал развитие творческой активности у будущих учителей изобразительного искусства в процессе изучения дисциплины «Миниатюрная композиция». Новизна работы заключается в том, что автор представил совершенно новую разработанную программу по изучению предмета «Миниатюрная композиция», что позволит развивать творческий потенциал в современных условиях подготовки художников-педагогов.

Для цитирования в научных исследованиях

Шачкова Э.В. Развитие творческой активности у будущих учителей изобразительного искусства в миниатюрной деятельности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 1А. С. 366-374. DOI: 10.34670/AR.2019.44.1.066

Ключевые слова

Творческая активность, академическая школа, миниатюрные композиции, художник-педагог, миниатюрист, творческий потенциал, компетентность.

Введение

Система профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства ориентирована в направлении динамичного роста и многообразия, и расширения диапазона новых возможностей в области дополнительного образования. Разнообразные виды художественно-творческой деятельности позволяют осуществить процесс развития творческого потенциала будущих художников-педагогов различными средствами, в том числе и на основе изучения миниатюрной композиции. Её специфика позволяет работать, используя традиционные и нетрадиционные художественные приёмы [Vardanyan, 2018; Medkova, 2018].

В формировании будущих художников-педагогов все большую значимую роль играют современные технологии и разнообразные приёмы в миниатюрной форме изображения, так как первичный этап создания композиции предусматривает поиск, который осуществляется через почеркушки и зарисовки. Они содержат в себе сконцентрированную идею композиционного решения. Особая роль поисково-композиционной работы в процессе решения изобразительных задач на основе изучения миниатюрной композиции отличается от традиционного подхода тем, что, начиная с инструментов, художественных приёмов, техники выполнения, которая проявляется в миниатюрном размере по специфическим принципам исполнения, осуществляется, в первую очередь, исходя от идеи и общего замысла [Song *et al.*, 2018; Clark and Mayer, 2016].

Огромную роль в учебном процессе играют методические знания и практическое умение, а также их применение при создании миниатюрных композиций. В условиях современного образовательного пространства учебно-творческая деятельность рассматривается как постоянно обновляемая среда обучения [Костромина и др., 2016; Наследов и Защирина, 2008]. Основными задачами курса миниатюрной композиции в педагогическом вузе является формирование эвристического мышления. Дисциплина миниатюрной композиции – это особый раздел, в ходе которого происходит переход от творческого мышления к эвристическому решению мини-композиции. Цель статьи – проанализировать и теоретически обосновать развитие творческой активности у будущих учителей изобразительного искусства в процессе изучения дисциплины «Миниатюрная композиция».

Теоретический обзор

Творческие способности выступают в качестве одной из наиболее значимых составляющих профессиональной подготовки будущих художников-педагогов в области художественного образования. Проблема развития творческих способностей весьма актуальна, поскольку её проявление во всех сферах жизни является социальной потребностью современного общества [Защирина, 2013]. Из социального заказа, который содержит потребность общества в развитии творческого потенциала обучающихся и высококвалифицированных педагогических кадров, вытекает цель художественно-педагогического образования: профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей изобразительного искусства, которая достигается при решении следующих задач:

- овладение обучающимися профессиональными компетенциями в области изобразительного искусства;
- формирование основами теории и практики учебно-творческой деятельности;
- развитие творческих способностей и потенциала обучающихся (таблица 1).

Таблица 1 - Развитие творческой активности обучающихся миниатюрной композиции

Творческий потенциал			
Творческие способности		Свойства личности	
Интеллект	Эвристическое мышление	Мотивы	Волевые качества
Воображение		Компетентность	Эмоциональность

Теоретическое изучение проблемы позволило определить следующую гипотезу: процесс развития творческих способностей, обучающихся на занятиях по миниатюрной композиции будет успешным и иметь прорыв творческих сил у художников-педагогов, если:

- реализован комплекс психолого-педагогических условий развития творческих способностей обучающихся, включающий объективные (принципы организации учебного процесса) и субъективные (личностно-профессиональные качества педагога) условия;
- реализованы принципы организации учебного процесса и субъективные (личностно-профессиональные качества педагога) условия;
- использована комплексная технология обучения, учитывающая психолого-педагогические аспекты творчества (точная постановка цели, сбор материала, реализация идеи средствами миниатюрной композиции, анализ результата) и включающая продуктивные способы обучения (проблемно-поисковый, исследовательский, творческий);
- реализована структура развития творческих способностей, обучающихся по миниатюрной композиции, включающая направленность на овладение творческой деятельностью.

Психологические аспекты творческих способностей изучали ведущие учёные: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарёв, А.З. Рахимов, С.Л. Рубинштейн, Р. Стернберг, Б.М. Теплов. Исследованием специальных способностей в творческой деятельности занимались Е.И. Игнатъев, В.С. Кузин, В.С. Мухина и др. В данном исследовании важное значение имели работы следующих авторов, которые затрагивали вопросы профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства (В.П. Зинченко, С.Е. Игнатъев, Ю.Ф. Катханова, В.С. Кузин, В.К. Лебедко, С.П. Ломов, Н.Н. Ростовцев, А.С. Хворостов, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов, Б.П. Юсов). Теоретико-методологическую основу исследования составили концепции отечественной и зарубежной психологической науки, раскрывающие категории творческих способностей (Дж. Гилфорд, А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв, Л.С. Рубинштейн, Р. Стернберг, Э. Торренс).

Методология

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте располагает необходимыми материально-техническими условиями реализации программы дополнительного образования. Помещения оборудованы рабочими местами для обучающихся, необходимым техническим оборудованием. В группу дополнительного обучения могут быть зачислены обучающиеся 11 классов общеобразовательных организаций среднего общего образования, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования, все желающие получить подготовку по программе миниатюрной композиции.

Цель программы – развитие творческого потенциала у обучающихся по миниатюрной

композиции.

Задачи:

– сформировать знания, умения и навыки работы в сфере миниатюрной живописи и графики;

– развитие творческих способностей у обучающихся миниатюрной живописи и графики.

Материал преподается в сконцентрированной последовательности по соответствующим разделам традиционной народной, светской (классической) и современной миниатюрной композиции. В программе систематизирован теоретический и практический материал по книжной, иконописной, портретной миниатюре и рассмотрена современная, комбинированная форма миниатюры (таблица 2)

Методы обучения: словесные лекции, рассказ, беседа; наглядные иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические – самостоятельная работа с образцами и литературой, самостоятельные композиционные работы.

Таблица 2 - Пример календарного учебного графика

Учебная неделя	1						2		
Дни недели	пн.	вт.	ср.	чт.	пт.	сб.	Пн	Вт	Ср
Количество часов	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Результаты и обсуждение

Реализация творческих задач в художественно-педагогическом образовании требует разработки современных технологий, которые трудно разделить на технологию развития творческих способностей, обучающихся и технологию обучения основам художественной грамоты. Эти стороны должны взаимодействовать в преподавании дисциплин художественного цикла в тесной взаимосвязи. В таком случае миниатюрная композиция перестает быть просто целью обучения, а ориентирована на использование её в качестве средства, что должно привести к развитию творческого потенциала будущих учителей изобразительного искусства.

Под способностями в области миниатюрной композиции мы подразумеваем три их основных признака:

1. Индивидуально-психологические особенности: ощущений и восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций и воли и пр.

2. Индивидуальные особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности.

3. Индивидуальные особенности, которые осуществляют и могут объяснить легкость и быстроту приобретения знаний и навыков.

Разработанный нами пример рабочей программы предмета состоит из перечня разделов и тем (таблица 3) и календарно-тематического планирования (таблица 4).

Таблица 3 - Перечень разделов и тем

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов	Примечание
1.	<i>Миниатюрная живопись(натюрморт, пейзаж)</i>	4	
	Цвет и тон	2	
	Композиция в цвете	2	
2.	<i>Миниатюрная графика(натюрморт, пейзаж)</i>	4	
	Художественное значение линии и пятна	2	

№ п/п	Название разделов и тем	Количество часов	Примечание
	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы	2	
3.	Народная, традиционная миниатюра	8	
	Особенности народной миниатюры и её признаки	2	
	Основные способы написания народной миниатюры	2	
	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы	4	
4.	Светская, классическая миниатюра	4	
	Портретная миниатюра	2	
	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы	2	
5.	Иконописная миниатюра	8	
	Упражнения иконописных элементов в графике	2	
	Упражнения иконописных элементов в живописи	2	
	Выполнение копии иконописной миниатюры	2	
	Фронтальная аттестация (выполнение творческих заданий)	2	
6.	Современная миниатюра	8	
	Художественные приёмы и их комбинации.	2	
	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы	2	
	Промежуточная аттестация	4	
	Всего	36	

Таблица 4 - Пример календарно-тематического планирования

№ п/п	Тема занятия	Дата проведения	Вид занятий			Домашнее задание
			Л	Пр	К	
1	Миниатюрная живопись (натюрморт, пейзаж)	Понедельник				
1.1.	Цвет и тон		2			
1.2.	Композиция в цвете			2		
2	Миниатюрная графика (натюрморт, пейзаж)	Вторник				
2.1.	Художественное значение линии и пятна		2			
2.2	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы			2		
3	Народная, традиционная миниатюра					
3.1	Особенности народной миниатюры и её признаки.	среда	2			
3.2	Основные способы написания народной миниатюры	среда		2		
3.3	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы	четверг		4		
4	Светская, классическая миниатюра	пятница				
4.1	Портретная миниатюра			2		
4.2	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы			2		
5	Иконописная миниатюра					
5.1.	Упражнения иконописных элементов в графике	суббота	2			
5.2	Упражнения иконописных элементов в живописи		2			

№ п/п	Тема занятия	Дата проведения	Вид занятий			Домашнее задание
			Л	Пр	К	
5.3	Выполнение копии иконописной миниатюры	понедельник		2		
5.4	Фронтальная аттестация (выполнение творческих заданий)			2		
6	Современная миниатюра					
6.1	Художественные приёмы и их комбинации.	вторник		2		
6.2	Упражнения по схемам и художественный анализ выполненной работы			2		
6.3	Промежуточная аттестация	среда		4		
	Всего			36		

Варианты примерной информации для текущего контроля и домашних контрольных работ:

Пунктуализация:

- 1) пунктир;
- 2) точка;
- 3) пятно.

Изобразительные нормы

Укажите примеры образования реалистической формы:

- 1) тоновая раскладка;
- 2) присутствие цвета;
- 3) плоское изображение.

Выразительность миниатюры

Укажите, какие средства выразительности могут быть использованы:

- 1) контраст;
- 2) ритм;
- 3) динамика.

Для успешного усвоения и закрепления будущему миниатюристу необходимо овладеть умениями и навыками работы, а также активизировать собственную творческую деятельность:

- работать систематически, не допуская больших перерывов между занятиями, изучать историю миниатюрной живописи и графики;
- для занятий необходимо завести два альбома. В одном альбоме выполнять упражнения, задания по самостоятельной работе в графике, а в другом по живописи. По всем этим вопросам можно получить устную консультацию у преподавателя.

Целям контроля знаний служат тесты и творческие работы обучающихся. Рекомендуется приобрести современные источники литературы и справочники по изобразительному искусству: «Хрестоматия», «Психология искусства», «Развитие творческих способностей по миниатюрной живописи и графике» и другие. Эти и другие издания будут способствовать повышению компетентности обучающихся.

Для предупреждения изобразительных ошибок предлагается выполнять работу по их обнаружению и исправлению, предлагаемых преподавателем для самостоятельной работы. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы обучающийся должен знать/понимать/уметь:

1. Знать:
 2. – основные принципы гармонии цвета и тона;
 3. – основные методы ведения работы по курсу миниатюрная живопись и графика;
- основные виды и жанры миниатюрной живописи и графики; теоретические особенности

построения тематических постановок.

4. Уметь:

5. – создавать цветовые композиции в соответствии с поставленной целью;

6. – сравнивать и учитывать пропорциональные соотношения размеров предметов в миниатюрном рисунке;

– руководствоваться художественными приемами создания живописных миниатюр, направленных на формирование индивидуального почерка работы.

Владеть:

– приемами создания миниатюрной композиции, выполненной в соответствии с поставленной конкретной целью;

7. – навыками грамотного изображения предметов (объемных геометрических фигур) на плоскости листа;

– способен дать собственную оценку результатов проделанной работы.

Заключение

Творческий потенциал будущих художников-педагогов развивается на основании работы обучающихся по дисциплинам художественного цикла, в том числе и дополнительных дисциплин, таких как миниатюрная композиция. Миниатюрные живописные и графические композиции составляют определенный пласт изобразительного искусства, они способствуют развитию активизации композиционного и эвристического мышления, проявлению творческих способностей и приносят огромную пользу утончённой техникой выполнения миниатюрных работ (точечная техника, монотипия и другие). Поэтому занятия миниатюрой в художественной подготовке будущих педагогов вносят свой вклад в становление художественного мастерства у юных художников. Выполняя определенные задания (натюрморты, портреты, пейзажи и т.д.) изображая больше натуральной величины объекты, мы с особой силой обнажаем всевозможные недостатки, особенно в рисунке. Бытует такое мнение, что при миниатюрном изображении может быть поставлена цель – скрывать недостатки. Однако, когда-то так же думали и об абстрактном искусстве. Пока не пришли к общему мнению, что в любом направлении необходим определённый опыт.

Чтобы изобразить миниатюрную композицию и не нарушить изобразительную грамоту нужно быть профессионалом. Поэтому только в едином синтезе академических и миниатюрных работ зарождается настоящий мастер изобразительного искусства. Миниатюрист, который не прошёл академическую школу, будет искажать форму. А чтобы такого не допустить, ему необходимо развиваться многогранно, с более широким мировоззрением. Миниатюрист-ремесленник не имеет в своём арсенале таких знаний и умений, как художник-профессионал, который прошёл академическую школу. Современный профессионал в области художественного образования должен обладать творческой способностью успешно адаптироваться, видеть дальнейшие перспективы, развивать творческий потенциал в современных условиях подготовки художников-педагогов.

Библиография

1. Заширинская О.В. Концептуальные представления о структуре общения. Вестник Санкт-петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика, 2013, 4, 89-98.
2. Костромина С.Н., Медина Бракамонте Н.А., Заширинская О.В. Современные тенденции педагогической психологии и психологии образования. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика, 2016, 1, 109-117.

3. Ломов, С.П. Дидактика художественного образования. Москва: Педагогика. Академия. 2009. 230 с.
4. Ломов, С.П. Система оптимальной живописной подготовки учителей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Дисс. докт. пед. наук. Москва, Московский педагогический университет, 2000. 30 с.
5. Наследов А.Д., Заширинская О.В. Феномен педагогической перцепции в контексте коммуникативного развития ученика. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика, 2008, 4, 252-261.
6. Непомнящий, В.М. Проблемы изображения пространства в рисунке и живописи. Дисс. докт. пед. наук. Москва, Университет, 1972. 233 с.
7. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». Москва: Владос, 2013. 158 с.
8. Шачкова, Э.В. Творческий потенциал будущих художников декоративно-прикладного искусства в условиях самостоятельной работы. Учёные записки Орловского государственного университета, 2017, 2(75), 384-387.
9. Шачкова, Э.В. Система формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Москва: ДПК Пресс, 2017. 308 с.
10. Clark, R.C., Mayer, R.E. (2016) E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
11. Medkova, E.S. 2018. Problems of improving the quality of teaching fine arts in general education school in modern Russia. *Espacios*, 2018, 39(21), 18.
12. Song, Q., Soo, K.C., Wook, Y.S. 2018. Effects of the application of information technology to art education therapy on university students' self-concept and peer relationship. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 2018, 14(7), 3035-3042.
13. Vardanyan, V.A. 2018. Training readiness of the future teacher-artist for exhibition activities. *Perspektivy Nauki i Obrazovania*, 2018, 35(5), 207-213.

The development of creative activity in future teachers of fine arts in miniature activities

El'vira V. Shachkova

Associate professor, Department of Fine Arts,
Methods of Teaching and Design
Humanities and Education Science Academy (branch)
of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
298635, 2 Sevastopolskaya Str., Yalta, Republic of Crimea
e-mail: shachkova_n@mail.ru

Abstract

The relevance of this work lies in the fact that now more and more significant role in the training of artists-teachers play modern technologies and various techniques in a miniature form of images that require special methods, techniques and specific principles. The purpose of the article is to analyze the development of creative activity of future teachers of the visual arts in miniature activities. The study used the following methods: analysis of a miniature composition as a means of developing creative potential, modeling the work program of the subject. The author carried out an analysis and theoretically substantiated the development of creative activity among future teachers of the visual arts in the process of studying the “Miniature Composition” discipline. The novelty of the work lies in the fact that the author presented a completely new developed program for the study of the subject “Miniature Composition”, which will allow the development of creative potential in the modern conditions of the preparation of artists-teachers.

For citation

Shachkova E.V. (2019) Razvitiye tvorcheskoy aktivnosti u budushchikh uchiteley izobrazitel'nogo iskusstva v miniatyurnoy deyatelnosti [The development of creative activity in future teachers of fine arts in miniature activities]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (1A), pp. 366-374. DOI: 10.34670/AR.2019.44.1.066

Keywords

Createve activity, academic school, miniature compositions, artist-teacher, miniaturist, creative potential, competence.

References

1. Zashchirinskaya O.V. Kontseptual'nyye predstavleniya o strukture obshcheniya. Vestnik Sankt-peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika, 2013, 4, 89-98.
2. Kostromina S.N., Medina Brakamonte N.A., Zashchirinskaya O.V. Sovremennyye tendentsii pedagogicheskoy psikhologii i psikhologii obrazovaniya. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Psikhologiya i pedagogika, 2016, 1, 109-117.
3. Lomov, S.P. Didaktika khudozhestvennogo obrazovaniya. Moskva: Pedagogika. Akademiya. 2009. 230 s.
4. Lomov, S.P. Sistema optimal'noy zhivopisnoy podgotovki uchiteley dekorativno-prikladnogo iskusstva i narodnykh promyslov. Diss. dokt. ped. nauk. Moskva, Moskovskiy pedagogicheskiy universitet, 2000. 30 s.
5. Nasledov A.D., Zashchirinskaya O.V. Fenomen pedagogicheskoy pertseptsii v kontekste kommunikativnogo razvitiya uchenika. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika, 2008, 4, 252-261.
6. Nepomnyashchiy, V.M. Problemy izobrazheniya prostranstva v risunke i zhivopisi. Diss. dokt. ped. nauk. Moskva, Universitet, 1972. 233 s.
7. Prokof'yev, N.I. Zhivopis'. Tekhnika zhivopisi i tekhnologiya zhivopisnykh materialov: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti «Izobrazitel'noye iskusstvo». Moskva: Vldos, 2013. 158 s.
8. SHachkova, E.V. Tvorcheskiy potentsial budushchikh khudozhnikov dekorativno-prikladnogo iskusstva v usloviyakh samostoyatel'noy raboty. Uchonyye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, 2(75), 384-387.
9. Shachkova, E.V. Sistema formirovaniya professional'noy kompetentnosti budushchikh uchiteley izobrazitel'nogo iskusstva. Moskva: DPK Press, 2017. 308 s.
10. Clark, R.C., Mayer, R.E. (2016) E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
11. Medkova, E.S. 2018. Problems of improving the quality of teaching fine arts in general education school in modern Russia. *Espacios*, 2018, 39(21), 18.
12. Song, Q., Soo, K.C., Wook, Y.S. 2018. Effects of the application of information technology to art education therapy on university students' self-concept and peer relationship. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 2018, 14(7), 3035-3042.
13. Vardanyan, V.A. 2018. Training readiness of the future teacher-artist for exhibition activities. *Perspektivy Nauki i Obrazovaniya*, 2018, 35(5), 207-213.