

УДК 37.013

Педагогические принципы развития творческого потенциала художников-педагогов средствами миниатюрной композиции

Шачкова Эльвира Вадимовна

Кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна,
Гуманитарно-педагогическая академия,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
298635, Российская Федерация, Ялта, ул. Севастопольская, 2;
e-mail: shachkova_n@mail.ru

Аннотация

Научная статья посвящена обучению миниатюрной композиции художников-педагогов в высшей школе. В статье рассмотрены: принципы развития творческого потенциала художников-педагогов средствами миниатюрной композиции; во-вторых, три направления изображений различных видов миниатюрных композиций (реалистических, декоративных, абстрактных); а также, проанализированы результаты творческих заданий, способствующих росту творческого потенциала будущих учителей изобразительного искусства. При отборе художественного материала прежде всего следует учитывать главный принцип системного подхода: «от простого к сложному». Обучение миниатюрной композиции следует проводить с опорой на практические и профессиональные потребности художественного образования, используя нетрадиционные приемы выполнения миниатюрных изображений «смешанного обучения» с целью достижения новых композиционных решений. Итогом обучения должна стать эффективная деятельность художников-педагогов, соответствующая изучаемому изобразительному языку. Личность обучающегося должна быть способна быстро находить оптимальные решения при возникающих проблемных ситуациях. На современном этапе развития методики изобразительного искусства все еще существуют вопросы, остающиеся, с одной стороны, дискуссионными, а с другой стороны – требующие раскрытия собственных перспектив. В первую очередь, эти вопросы связаны с развитием творческого потенциала.

Для цитирования в научных исследованиях

Шачкова Э.В. Педагогические принципы развития творческого потенциала художников-педагогов средствами миниатюрной композиции // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 3А. С. 231-237.

Ключевые слова

Педагогические принципы, миниатюрная композиция, творческий потенциал, учитель изобразительного искусства, педагогика.

Введение

Миниатюрная композиция – своего рода «хлеб», без которого невозможно осуществить дальнейшее освоение и развитие художественного мастерства. Наряду с набросками и зарисовками, миниатюрная композиция всегда сопутствует художнику-педагогу, но при этом остается в «тени». Однако зарождение активной творческой деятельности и происходит именно в тот момент, когда зарождается замысел и возникает потребность в вариациях поисковой деятельности.

На сегодняшний день системный подход является одним из наиболее широко применяемых в современной методике преподавания изобразительного искусства. И действительно, именно в рамках этого подхода происходит формирование компетенций и развитие профессиональной компетентности в целом. Однако стандартные требования к профессиональной компетентности будущего педагога-художника невозможно просто «заполнить нужными компонентами» [Ломов, 2008]. Этого окажется недостаточно.

Профессиональная подготовка учителя изобразительного искусства – это сфера, где без творческой свободы не может быть создано художественное произведение. Лишь только при возможности экспериментировать, комбинировать художник-педагог способен что-либо создавать [Шачкова, 2016]. В области профессиональной художественной деятельности результат достигается не путем следования жестким правилам и нормам, а наоборот – с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Именно развитие творческого потенциала обучающихся создает необходимые условия для профессиональной подготовки будущего учителя изобразительного искусства в соответствии с принципами художественной деятельности [Ломов, Аманжолов, 2011, 162; Юдин, 1978]. Цель статьи – проанализировать специфику обучения миниатюрной композиции на основе развития творческого потенциала обучающихся. Творческое начало в развитии художника-педагога связано с творчески созидательным характером его жизнедеятельности.

Основная часть

Индивидуальность обучающегося рассматривается с позиций объективной и субъективной реальности. В статье о развитии творческого потенциала будущего педагога-художника рассматриваются следующие задачи:

- развитие личностных качеств художника-педагога, способствующих его становлению и развитию его творческого потенциала;
- уверенное владение изобразительными умениями и навыками работы, с использованием различных художественных приемов.

Особенности развития личности в научном учении изложены в трудах Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, Г.С. Костюка, С.Л. Рубинштейна.

Теоретическое изучение вопроса о развитии творческого потенциала началось еще в начале XX века. Наличие компонентов творческих способностей в графической деятельности обусловлено: психологией проявления творчества в различных видах деятельности, основные положения которой представлены В.А. Крутецким, В.С. Кузиным, Я.А. Пономаревым, Б.М. Тепловым. Особое влияние на исследование развития творческого потенциала обучающихся оказали фундаментальные труды по учебной графической деятельности: Л.А. Венгера, Л.В. Занкова, Н.И. Линьковой, Н.П. Сакулиной, И.С. Якиманской; а также работы по

изобразительному творчеству: С.Е. Игнатьева, Т.С. Комаровой, Н.Н. Ростовцева, Е.В. Шорохова (1986), Д.А. Хворостова, Т.Я. Шпикаловой.

Даже в эпоху Возрождения с ее напряженным интересом к творческой личности проблема индивидуальности творца оставалась вне зоны внимания [Костромина и др., 2016]. Под индивидуальностью в современной философии искусства понимается своеобразие личности самого художника. Итогом совершенно особой формы творческой деятельности художника-педагога является уникальный результат его творческого наследия [Наследов, Защиринская, 2008].

Необходимо обеспечить возможность реализации творческого потенциала будущих учителей изобразительного искусства, использование которого будет высшей формой проявления интеллектуальной активности. Творческое взаимодействие является определяющим условием развития творческого потенциала личности, так как обуславливает не только возникновение предпосылок и реализацию процессов развития и саморазвития, но и определяет их направленность [Ярошевский, 1985; Ясвин, 1997].

Яковлева Е.Л. в книге «Психология развития творческого потенциала личности» (1997) рассматривает творческий потенциал личности как индивидуальность. Основным понятием автор считает эмоциональный интеллект, а также эмпатию, коммуникативные навыки, уверенность в себе и другие качества человека.

В настоящее время ведущим художником-методистом является Ломов Станислав Петрович. В его учебном пособии «Живопись» отражены требования к знаниям основ реалистического живописного изображения (2008). Отдельный раздел посвящен методике выполнения различных жанров: натюрморта, пейзажа, портрета, новых художественных технологий. Автор тщательно рассматривает особенности живописи акварелью, так как данная техника наиболее сложная в процессе обучения будущих учителей изобразительного искусства.

«Изображать – значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать» пишет автор учебника «Теоретико-методические основы изучения композиции», подчеркивая не только художественную, но и психолого-педагогическую значимость в системе подготовки художников-педагогов [Шачкова, 2016].

Развитие творческого потенциала в условиях образовательного взаимодействия зависит от исходного уровня обучающихся.

Принцип активного взаимодействия субъектов расширяет возможности личности в момент ее неожиданного озарения.

Принцип индивидуального подхода подразумевает проектирование содержания, технологий, организации процесса развития.

Принцип оптимизации в развитии творческого потенциала обучающихся предполагает выявление вариативной составляющей.

Принцип ценностно-смысловой направленности предусматривает ориентацию на компетентность и взаимосвязан с ценностями проектной деятельности.

Принцип проективности в развитии творческого потенциала обучающихся строится на основе представлений о творческих способностях и их развитии.

Принцип продуктивности в развитии творческого потенциала личности призван обеспечивать деятельностный характер учебно-творческого процесса, направлен на создание условий для творческой деятельности художника-педагога.

Принцип поддержки творческих инициатив отражает зависимость эффективности развития творческого потенциала личности от индивидуальных и коллективных усилий.

Принцип ценностно-смысловой направленности и индивидуального подхода отражает связь включения обучающихся в проектную деятельность.

Принцип рефлексивности в развитии творческого потенциала обучающихся предполагает процесс осмысления их собственной исследовательской деятельности.

Принцип рефлексивности строится на оценке возможностей переноса творческого опыта в сферу будущей профессиональной деятельности.

Принципы проективности и рефлексивности отражают зависимость результата обучающихся от социальной востребованности объектов. В свете будущей профессиональной деятельности педагог-художник предстает как учитель, постигший технику изобразительного искусства, имеющий развитый художественный вкус, способный эстетически развивать учащихся.

К особо приоритетным качествам художника-педагога относятся следующие:

- инновационный стиль мышления;
- готовность к творческой деятельности, постоянному поиску нестандартных способов решения [Anderson, 1959; Arnheim, 1966].

Научная новизна данного исследования и теоретическая значимость состоит в следующем:

- раскрыта роль учебной живописно-графической деятельности средствами миниатюрной композиции в развитии творческого потенциала обучающихся, определена ее структура, включающая личностный, функциональный и предметный характер [Защиринская, 2010];

- разработана и обоснована педагогическая концепция эвристического и деятельностного подхода к развитию творчества у обучающихся педагогических вузов в миниатюрной деятельности, базирующейся на методологическом принципе гуманизации обучения;

- выявлен комплекс педагогических условий, лежащий в основе системы обучения и обеспечивающий эффективность учебной миниатюрной деятельности обучающихся, а также и оказывающий благотворное влияние на проявление их интеллектуальных усилий, познавательной активности, оригинальности, творческой инициативы;

- установлена зависимость эффективности развития творческого потенциала обучающихся в миниатюрной деятельности от степени реализации этого комплекса, а также от активного проявления личности художников-педагогов в процессе их развития;

- впервые предложены и экспериментально проверены в учебной практике обучения новые интегративные учебные дисциплины «Живописная миниатюра», «Миниатюрная композиция» [Скоробогатов, Иуков, 2017];

- определены пути повышения качества учебной миниатюрной деятельности за счет специально разработанных средств обучения, содействующих развитию их творческого потенциала.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:

- разработанные учебные программы по ряду живописно-графических дисциплин на художественно-графических факультетах педагогических вузов, учебные и методические пособия позволяют не только повысить эффективность миниатюрной деятельности, но и развить творческие способности обучающихся этой деятельности [Baron, 1988; Berry, 1962];

- созданный и экспериментально проверенный интегративный дополнительный курс «Миниатюрная живопись» нашел свое широкое применение в массовой практике;

- экспериментально подтвержденная возможность развития творческих способностей обучающихся в процессе миниатюрной деятельности, а также разработанные педагогические условия послужили основой для научно-исследовательской и методической работы кафедры

изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна по совершенствованию форм, методов, средств обучения миниатюрной композиции [Шачкова, 2017, 114-128].

Заключение

Прогрессы общества зависят от его потребности в творческом развитии, что влияет на повышение творческого потенциала в целом. В соответствии с социальным заказом и целью обучения изменяются и приоритеты к личностным качествам художников-педагогов. Каждая эпоха и исторические явления имеют проблему, присущую только ей.

Формирование творческой способности художника-педагога происходит тогда, когда он становится способен среди многих духовных проблем увидеть свою. В полной мере это относится к живописно-графической деятельности создания миниатюрных композиций, требующих выполнения ряда мыслительных и познавательных действий. Следует констатировать факт, что в настоящее время живописно-графический компонент обучения миниатюрной композиции еще не нашел должного места в системе подготовки художников-педагогов и поэтому не оценен в должной мере.

Результаты исследования позволили определить серии творческих заданий для будущих учителей изобразительного искусства, которые объединили разнодисциплинарные знания и виды деятельности с целью создания нового обобщенного результата. Такие задания отвечали интегративной функции, связанной с рисунком, живописью, историей искусств, декоративно-прикладным искусством, композицией

В предложенных практических заданиях учтен характер изучаемого материала, представленного в динамическом соответствии с развивающимися творческими способностями обучающихся в живописно-графической деятельности. Развитие творческого потенциала осуществляется посредством использования различных форм контроля знаний и умений, таких как самопроверка и взаимопроверка, а также педагогических принципов. Выпускники вузов должны быть в состоянии решать новые и сложные проблемы, так как традиционное образование становится недостаточным формирования нового творческого профессионала с развитым творческим потенциалом и ассоциативным мышлением.

Библиография

1. Защирина О.В. Психогенез стилей общения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010. №2. С. 206-216.
2. Костромина С.Н., Медина Бракамонте Н.А., Защирина О.В. Современные тенденции педагогической психологии и психологии образования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. 2016. №1. С. 109-117.
3. Ломов С.П. Живопись. М.: АГАР, 2008. 32 с.
4. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования. М., 2011. 188 с.
5. Наследов А.Д., Защирина О.В. Феномен педагогической перцепции в контексте коммуникативного развития ученика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2008. № 4. С. 252-261.
6. Скоробогатов А.В., Иуков Е.А. История становления и развития профессионального образования в России (XVIII-XX вв.) // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2017. №2 (26). С. 181-185.
7. Шачкова Э.В. Теоретико-методические основы изучения композиции. Stuttgart: ORT Publishing Gmb H, 2016. 136 с.
8. Шачкова Э.В. Система подготовки художников-педагогов (на основе обучения миниатюрной композиции. Mauritius: LAPLAMBERT Academic Publishing RU, 2017. 175 с.
9. Шорохов Е.В. Композиция. М.: Просвещение, 1986. 207 с.
10. Юдин Э.Г. Деятельность и творчество. Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978. С. 318-330.

11. Яковлева Е.Л. Психология творческого потенциала личности. М., 1997. 224 с.
12. Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии // Вопросы психологии. 1985. № 6. С. 16-21.
13. Ясвин А.В. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 1997. 362 с.
14. Anderson Н.Н. Creativity and its cultivation. New York: Harper, 1959. 293 p.
15. Arnheim R. Toward a Psychology of Art. California: Univ. of Calif. Press, 1966. 369 p.
16. Barron F. Creativity to work // The Nature of Creativity. Cambridge: Univ. Press., 1988. P. 76-98.
17. Berry A. Art for children. London: John Wiley & Sons, Inc., 1962. 204 p.

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

El’vira V. Shachkova

PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Department of Fine Arts, Methods of Teaching and Design,
Humanities and Education Science Academy,
Vernadsky Crimean Federal University,
298635, 2, Sevastopolskaya st., Yalta, Russian Federation;
e-mail: shachkova_n@mail.ru

Abstract

The scientific article is devoted to teaching a miniature composition of artists-teachers in higher education. The article deals with: principles for the development of the creative potential of artists-teachers by means of a miniature composition; secondly, three directions of images of various types of miniature compositions (realistic, decorative, abstract); as well as, analyzed the results of creative tasks that contribute to the growth of creative potential of future teachers of art. When selecting artistic material, first of all, one should consider the main principle of the systems approach: “from simple to complex”. Teaching miniature composition should be based on the practical and professional needs of art education, using non-traditional techniques for making miniature images of “blended learning” in order to achieve new compositional solutions. The result of the training should be an effective activity of artists-teachers, corresponding to the studied graphic language. The student's personality must be able to quickly find optimal solutions in case of problem situations. At the present stage of development of the technique of fine art, there are still questions that remain, on the one hand, debatable, and on the other hand – requiring the disclosure of their own perspectives. First of all, these issues are related to the development of creative potential.

For citation

Shachkova E.V. (2019) Pedagogicheskie printsipy razvitiya tvorcheskogo potentsiala khudozhnikov-pedagogov sredstvami miniatyurnoi kompozitsii [The development of creative activity in future teachers of fine arts in miniature activities]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (3A), pp. 231-237.

Keywords

Pedagogical principles, miniature composition, creative potential, a teacher of visual arts, pedagogy.

References

1. Anderson H.H. (1959) *Creativity and its cultivation*. New York: Harper.
2. Arnheim R. (1966) *Toward a Psychology of Art*. California: Univ. of Calif. Press.
3. Barron F. (1988) Creativity to work. In: *The Nature of Creativity*. Cambridge: Univ. Press.
4. Berry A. (1962) *Art for children*. London: John Wiley & Sons, Inc.
5. Kostromina S.N., Medina Brakamonte N.A., Zashchirinskaya O.V. (2016) Sovremennyye tendentsii pedagogicheskoi psikhologii i psikhologii obrazovaniya [Modern trends in educational psychology and psychology of education]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Psikhologiya i pedagogika* [Bulletin of St. Petersburg University. Psychology and pedagogy], 1, pp. 109-117.
6. Lomov S.P. (2008) *Zhivopis'* [Painting]. Moscow: AGAR Publ.
7. Lomov S.P., Amanzholov S.A. (2011) *Metodologiya khudozhestvennogo obrazovaniya* [Methodology of art education]. Moscow.
8. Nasledov A.D., Zashchirinskaya O.V. (2008) Fenomen pedagogicheskoi pertseptsii v kontekste kommunikativnogo razvitiya uchениka [The phenomenon of pedagogical perception in the context of the communicative development of a student]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika* [Bulletin of St. Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology. Pedagogy], 4, pp. 252-261.
9. Shachkova E.V. (2016) *Teoretiko-metodicheskie osnovy izucheniya kompozitsii* [Theoretical and methodological foundations of the study of composition]. Stuttgart: ORT Publishing Gmb H.
10. Shachkova E.V. (2017) *Sistema podgotovki khudozhnikov-pedagogov (na osnove obucheniya miniatyurnoi kompozitsii)* [The system of training artists and educators (based on the training of miniature compositions)]. Mauritius: LAPLAMBERT Academic Publishing RU.
11. Shorokhov E.V. (1986) *Kompozitsiya* [Composition]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
12. Skorobogatov A.V., Iukov E.A. (2017) Istoriya stanovleniya i razvitiya professional'nogo obrazovaniya v Rossii (XVIII-XX vv.) [The history of the formation and development of vocational education in Russia (XVIII-XX centuries)]. *Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom* [Vocational education in Russia and abroad], 2 (26), pp. 181-185.
13. Yakovleva E.L. (1997) *Psikhologiya tvorcheskogo potentsiala lichnosti* [Psychology of the creative potential of the individual]. Moscow.
14. Yaroshevskii M.G. (1985) Psikhologiya tvorchestva i tvorchestvo v psikhologii [Psychology of creativity and creativity in psychology]. *Voprosy psikhologii* [Questions of psychology], 6, pp. 16-21.
15. Yasvin A.V. (1997) *Obrazovatel'naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu* [Educational environment: from modeling to design]. Moscow: Smysl Publ.
16. Yudin E.G. (1978) *Deyatel'nost' i tvorchestvo. Sistemnyi podkhod i printsip deyatel'nosti* [Activities and creativity. Systematic approach and principle of operation]. Moscow: Nauka Publ.
17. Zashchirinskaya O.V. (2010) Psikhogenez stilei obshcheniya [Psychogenesis of communication styles]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika* [Bulletin of St. Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology. Pedagogy], 2, pp. 206-216.