

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И КИТАЯ

Цзюй Чжаочунь

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», Волгоград, Россия (400131, г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 27), volgograd-peremena@vspsu.ru

В статье представлен сравнительный анализ концептуальных основ, дидактических принципов и особенностей организации процесса обучения рисунку, живописи, скульптуре будущих учителей изобразительного искусства в системе высшего художественно-педагогического образования России и Китая. В статье кратко охарактеризованы три направления в преподавании изобразительного искусства при подготовке учителей в системе художественно-педагогического образования России и Китая – академическое, традиционное и инновационное, показаны особенности обучения студентов в рамках каждого направления. Показано, что в основе каждого направления лежат определенные дидактические взгляды на содержание и процесс обучения разным видам изобразительного искусства: академическое направление базируется на принципах классической дидактики и на характерных для академической системы фундаментального образования представлениях о взаимодействии преподавателя и студентов; для традиционного направления характерна организация педагогического взаимодействия на основе представлений, коренящихся в национальной культуре; инновационное направление предполагает применение интерактивных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий и основано на индивидуализации обучения.

Ключевые слова: процесс обучения, дидактические принципы, средства обучения, технологии обучения, индивидуализация обучения

DIDACTIC FRAMEWORKS OF FINE ARTS FOR THE STUDENTS IN THE SYSTEM OF HIGHER ART-PEDAGOGICAL EDUCATION IN RUSSIA AND CHINA

Ju Chzhaochun

Volgograd State Social Pedagogical University, Volgograd, Russia (Lenin prospect, 27, Volgograd, Russia, 400131), e-mail: volgograd-peremena@vspsu.ru

The article presents a comparative analysis of conceptual frameworks, didactic principles and main characteristics of drawing, painting, sculpture, applied art for the future teachers of fine arts in Russian and Chinese universities and pedagogical universities. Three trends of artistic education when preparing teachers in the system of higher art-pedagogical education in Russia and China are shortly characterized in the article. They are academic, traditional and innovative trends, in each of which the features of teaching students are shown. Definite didactic views on the essence and the process of education of different types of art are the basis of each trend: the academic trend is based on the principles of classical didactics and is typical of the academic system of fundamental education ideas about the interrelations of a teacher and students; the traditional trend is characterized by the organization of the pedagogical interaction and cooperation on the basis of the ideas founded on national culture; the innovative trend is supposed to take advantage of interactive methods of teaching and information-communication technologies and is based on the individualization of the process of teaching.

Keywords: teaching, didactic principles, the means of education, technologies of education, individualization of education.

В последние десятилетия в системе профессионального образования России и Китая выявляются две противоположные тенденции: тенденция к глобализации, включению в мировой образовательный процесс, с одной стороны, и тенденция к сохранению национальных традиций в сфере образования – с другой. В этой связи важнейшей задачей модернизации высшего художественно-педагогического образования России и Китая

является гармонизация национального и глобального в процессе подготовки учителей изобразительного искусства.

Решение этой задачи возможно как результат обогащения исторически сложившихся подходов к подготовке учителей изобразительного искусства современными достижениями в области организации образовательного процесса. Образовательный процесс в системе высшего художественно-педагогического образования должен быть реорганизован на основе достижений современной дидактики, предлагающей принципиально иные по сравнению с классической дидактикой подходы к организации взаимодействия преподавателя и студентов, организационные формы и методы обучения. Поэтому в современных социокультурных и образовательных условиях актуализируется проблема определения дидактических основ подготовки учителей изобразительного искусства. При этом следует учитывать тот факт, что учитель изобразительного искусства должен на высоком уровне владеть не только педагогической, но и изобразительной деятельностью. По словам Г.Ю. Коробко, учитель изобразительного искусства «должен сочетать в себе художника и педагога, владеющего широким арсеналом изобразительных средств» [4]. В свете сказанного особую значимость приобретает проблема определения дидактических основ обучения студентов – будущих учителей – изобразительному искусству (рисунку, живописи, графике, скульптуре).

В современной педагогической науке отсутствуют работы, в которых были бы охарактеризованы дидактические основы обучения студентов изобразительному искусству в системе художественно-педагогического образования Китая и России. Вэй Хао, говоря о степени исследованности проблемы подготовки специалистов в системе художественного образования Китая, отмечает, что советские и российские исследователи раскрывают главным образом философские аспекты китайской педагогической системы [1]. Существует большое количество работ, посвященных методическим аспектам обучения студентов (в том числе будущих учителей) изобразительному искусству (М.А. Дербисова, Т.М. Кожагулов, Г.Ю. Коробко, А.И. Лобанов, Б.Е. Оспанов, О.И. Радомская, Р.Н. Шайхулов и др.). Труды китайских исследователей посвящены главным образом истории и современному состоянию системы образования и педагогической мысли Китая, китайскому искусству в разные исторические периоды либо вопросам методики обучения разным видам изобразительного искусства. Общедидактическая проблематика, связанная с обучением будущих учителей изобразительному искусству, затрагивается в трудах китайских ученых достаточно редко.

Дидактические основы обучения студентов изобразительному искусству целесообразно рассматривать в соотношении с существующими в настоящее время в преподавании

изобразительного искусства в системе высшего художественно-педагогического образования России и Китая направлениями – академическим, традиционным и инновационным.

Академическое направление сформировалось в России на базе реализма – художественного направления, где большое значение придается сходству, адекватности изображения объекту. При этом используемые художниками средства выразительности достаточно разнообразны для того, чтобы передать и эмоциональные переживания героев картин, и собственное отношение художника к изображенному на картине. Реализм предполагает поиск сюжетов в окружающей человека жизни, исходя из того, что представленное в произведении изобразительного искусства должно быть узнаваемо зрителем, близко ему, и благодаря этому воздействовать на его эмоциональную сферу, вызывать те или иные переживания. Лозунг реализма в русском изобразительном искусстве – «прекрасное есть жизнь». Стремление передать жизнь в ее многообразных проявлениях, сделать понятным и доступным для широкого зрителя авторский замысел являются основными задачами художника-реалиста. Внешнее сходство с объектом изображения является не самоцелью, а средством общения художника со зрителем и средством выражения внутренней сущности объекта. Если говорить о содержании дисциплин, направленных на освоение студентами изобразительной деятельности в рамках реалистического течения, то в России ведущую роль играет живопись маслом; освоение живописи акварелью, гуашью и другими материалами играет второстепенную роль.

В Китае академическое направление завоевало прочные позиции благодаря контактам России и Китая во второй половине XX в. Контакты между Россией и Китаем в сфере художественного образования привели к утверждению реалистического направления в китайской живописи [5; 7]. Процесс обучения в рамках академического направления в Китае базируется на советском (а в настоящее время на российском) опыте обучения студентов изобразительному искусству. По примеру России основой обучения изобразительному искусству является освоение студентами академических приемов рисунка и живописи; большое внимание уделяется формированию навыков, характерных для школы реалистического искусства.

Основу обучения студентов художественно-педагогических вузов изобразительному искусству в рамках академического направления как в России, так и Китае составляют концептуальные положения и принципы классической дидактики. Процесс обучения изобразительному искусству с точки зрения содержания проектируется и реализуется как сочетание теоретических и практических занятий. Большое значение придается систематическим занятиям по теории и истории искусства. Отбор и конструирование содержания обучения осуществляются на основе линейного подхода, при котором каждая

тема рассматривается лишь однажды и не предполагает возвращения к ней впоследствии на более высоком уровне. При отборе и конструировании содержания обучения организаторы образовательного процесса ориентируются на принцип систематичности и последовательности. Однако при этом учитывается лишь логика развития изобразительного искусства (при изучении истории изобразительного искусства) и логика изложения теоретических знаний (при изучении теории искусства), но не логика восприятия и понимания материала студентами. Классическая логика изложения материала «от простого – к сложному», «от легкого – к трудному» облегчает восприятие студентами теоретического материала, но не дает возможности проследить развитие тех или иных эстетических идей, жанров, изобразительных техник, направлений и течений в изобразительном искусстве. В содержании обучения недостаточно материалов, раскрывающих философские основы различных течений в живописи, графике, скульптуре и других видах изобразительного искусства.

Классический дидактический принцип наглядности реализуется в том, что на теоретических занятиях предъявляются репродукции картин, графических работ, скульптурных изображений, а на практических занятиях большое внимание уделяется показу приемов работы с живописными материалами, демонстрации различных техник живописи, принятых в реалистическом искусстве. Много времени уделяется анализу индивидуальной манеры рисунка и живописи разных художников.

Среди методов обучения преобладают традиционные. На теоретических занятиях это преимущественно словесные методы – лекция, беседа. На практических занятиях много времени отводится на копирование классических произведений живописи, на отработку навыков реалистической манеры письма. Недостаточно используются информационно-коммуникационные технологии, интерактивные и герменевтические методы обучения, позволяющие выявить и раскрыть культурные смыслы произведений искусства, глубже понять их содержание.

Реализации академической системы обучения студентов изобразительному искусству дает хорошие результаты. Преимущества такой системы – в ее технологичности, четкой структурированности содержания обучения, большом опыте применения методов обучения, возможности организации коллективного обучения. Однако академическая система не является вполне благоприятной для выработки у студентов собственного стиля, собственной манеры письма.

Академическое направление в обучении студентов изобразительному искусству в настоящее время широко распространено в России. Однако в Китае в последние годы оно постепенно утрачивает свое влияние, уступая место другому направлению – традиционному.

Традиционное изобразительное искусство Китая принципиально отличается от изобразительного искусства России, стран Западной Европы и США. В Китае изобразительное искусство имеет синтетический характер, сочетая в себе собственно изображение, поэзию, письменность; в живописи используются элементы графики. В качестве особого вида искусства издавна рассматривалась каллиграфия, которая приравнивалась к таким видам искусства, как поэзия и живопись, а знаменитые каллиграфы, как правило, были одновременно поэтами и живописцами [6]. Чрезвычайно широк диапазон материалов, с которыми работают китайские художники. Так, к традиционным приемам китайской живописи относится так называемое «бескисточное» письмо, когда художник пишет бамбуковыми палочками, волосом, ножом, но чаще всего своими пальцами. К традиционным направлениям в китайском изобразительном искусстве относится живопись на шелке, рисовой бумаге и других материалах [3].

Для традиционного направления в обучении студентов изобразительному искусству характерно обращение к традиционным приемам китайской живописи Гохуа. Специальность Гохуа является одной из популярных в художественно-педагогических вузах современного Китая. По данной специальности основной упор делается на усвоение изображения сложных предметов в соответствии с духом традиционной китайской картины, поощряется использование всех возможностей изобразительного языка и собственного творческого потенциала студента [2].

Основное в традиционном китайском искусстве – выражение определенной философской идеи. Поэтому главной целью обучения студентов изобразительному искусству в системе высшего художественно-педагогического образования Китая является научить будущих учителей выражать с помощью разнообразных средств определенную философскую идею – этическую либо собственно эстетическую. Для этого студенту необходим не просто высокий уровень сформированности изобразительных навыков, но в первую очередь хорошая общекультурная подготовка, глубокое понимание (а не просто знание) традиционной китайской философии, умение выявить духовную составляющую вещей, событий, явлений и раскрыть ее с помощью выразительных средств изобразительного искусства. При этом каждая философская идея требует для своего выражения определенных изобразительных средств, поэтому студент должен овладеть возможно более широкой их палитрой.

В основе учебного взаимодействия преподавателя и студентов в рамках традиционного направления выступает идея наставничества – ученичества. Взаимодействие преподавателя и студента базируется на безусловном авторитете преподавателя как признанного мастера. Важной составляющей взаимодействия являются, наряду с ролевыми, этические отношения

– уважительное, почтительное отношение к преподавателю со стороны студента, беспрекословное послушание. Но в то же время сама философия китайского искусства предполагает признание за учеником права на выбор собственного пути в искусстве, на самовыражение, на творческую самореализацию, которая ограничивается лишь определенными канонами, позволяющими наилучшим образом выразить ту или иную идею. Диалектическое сочетание этих на первый взгляд противоречивых тенденций обеспечивает возможность индивидуализации в процессе обучения будущих учителей изобразительному искусству.

В основе методов обучения в рамках традиционного направления лежит китайская традиция в понимании прекрасного, когда особое место уделяется понятиям «удивительное» (ци) и «искусное» (цяо). Эта традиция основана на синтезе конфуцианских и даосских представлений о назначении искусства, о роли изобразительного искусства в жизни человека и о способах отображения окружающего мира средствами искусства. В рамках традиционного направления основной упор при обучении студентов изобразительному искусству делается на усвоение изображения сложных предметов в соответствии с духом традиционной китайской картины; поощряется использование всех возможностей изобразительного языка. Однако освоение студентами выразительных средств изобразительного искусства осуществляется в рамках достаточно жестких канонов, что в определенной мере ограничивает реализацию творческого потенциала студентов.

В российской системе высшего художественно-педагогического образования традиционное направление в обучении изобразительному искусству выражено гораздо слабее, чем академическое. Данное направление, предполагающее обращение к русской традиционной культуре, реализуется преимущественно в процессе обучения декоративно-прикладному искусству. Усиление традиционного направления, обращение к национальному языку изобразительного искусства (языку иконописи, лубочного искусства и др.), к соответствующим средствам художественной выразительности и разработка дидактических основ, позволяющих реализовать данное направление, представляется одним из перспективных направлений развития российской системы художественно-педагогического образования.

В настоящее время изобразительное искусство России и Китая испытывает серьезное влияние современной художественной культуры Европы и США. С усилением западного влияния в изобразительном искусстве России и Китая связано инновационное направление в обучении студентов изобразительному искусству. Его сторонники выступают за реформирование традиционной живописной техники (как академической, так и национальной) на основе внедрения элементов современного европейского и американского

искусства. Например, в китайской системе художественно-педагогического образования в преподавании рисунку предлагается знакомить студентов с немецким конструкционным рисунком, в преподавании живописи – с инновационными направлениями живописи Англии и Австралии, американской, японской и французской школ живописи маслом.

Реализация инновационного направления предполагает широкое внедрение в процесс обучения студентов изобразительному искусству достижений современной дидактики. Наиболее перспективным при этом представляется обращение к идеям эвристического и проблемного обучения и смысловой дидактики. Эвристическое обучение, разработкой которого в России занимается А.В. Хуторской, является наиболее перспективным в плане развития у студентов образного мышления, художественного видения, умения находить нестандартные решения традиционных художественных задач и как результат – реализации их творческого потенциала, формирования у них собственного стиля изобразительной деятельности. Проблемное обучение позволит реализовать в процессе обучения студентов изобразительному искусству идеи диалога культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер), позволяющие лучше понять «иную» культуру, а через нее – свою собственную национальную культуру, добиться гармоничного сочетания «традиционное – инновационное», «западное – восточное» на основе художественного языка, позволяющего выразить сущность и специфику национальной культуры и в то же время понятного любому человеку. Решение этих задач может быть достигнуто путем поиска студентами ответов на проблемные вопросы, выполнения ими проблемных заданий, в том числе в форме проектов. Смысловая дидактика, активно разрабатываемая в настоящее время в России Е.Г. Беляковой, А.Ф. Закировой, позволит обратить студентов к смыслам культуры, выраженным в произведениях изобразительного искусства, «открыть» значимость творений художников и скульпторов для современного человека, обеспечит более глубокое понимание этих произведений и социокультурного контекста, в котором они создавались, и поможет студентам выразить свои идеи, свой внутренний мир средствами искусства.

Для достижения целей обучения изобразительному искусству необходима ориентация на дидактический принцип активности студентов в обучении, а также на принцип интеграции знаний из разных областей с целью достижения глубокого понимания сущности изобразительного искусства как способа постижения мира и человека и как способа преобразования внутреннего мира человека. Важным является принцип индивидуализации обучения, реализация которого позволит студенту выработать собственный стиль изобразительной деятельности.

Среди средств обучения в рамках инновационного направления наиболее продуктивными являются интерактивные методы обучения, метод проектов,

герменевтические методы. Широкое использование информационно-коммуникационных технологий, которые в настоящее время применяются главным образом в сфере художественного дизайна, позволит студентам освоить принципиально новые изобразительные техники (например, создание трехмерных изображений), а возможно, и создать свои собственные.

Следует отметить, что разработка дидактических основ обучения студентов в рамках инновационного направления в настоящее время составляет одну из перспектив развития высшего художественно-педагогического образования России и Китая, поскольку в настоящее время в рамках всех трех направлений обеих странах преобладает подход к организации обучения изобразительному искусству с позиций классической дидактики.

Список литературы

1. Вэй Хао. Подготовка художника-дизайнера в современном Китае: традиции и инновации: дис. ...канд. пед. наук. – СПб., 2009. – С.6.
2. Гу Пин. Введение в художественную педагогику. – Изд-во Цзянсу, 2005 (на китайском языке).
3. Китайское искусство: Принципы. Школы. Мастера /сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и комм. В.В. Малявина. – М.: «ОАО Люкс»: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2004.
4. Коробко Г.Ю. Профессиональная подготовка художников-педагогов в условиях вариативных форм и средств изобразительной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. – Краснодар, 2006. – С. 3.
5. Ли Япин. Российско-китайские связи в системе высшего художественного образования и их роль в становлении реалистической живописи КНР: дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2008.
6. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – Смоленск: Русич, 2010. – С. 471-472.
7. Юй Аньдун. Традиции академического рисунка в художественно-педагогическом образовании России и Китая: сравнительный анализ: дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2007.

Рецензенты:

Борытко Н.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г.Волгоград.

Соловцова И.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г.Волгоград.