

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Костенко Е.В.

КГИК «Краснодарский государственный институт культуры и искусств», Краснодар, e-mail:Elizabethkost@mail.ru

В статье автор представляет содержательные основы формирования профессионального мастерства у студентов специальности «Монументальная живопись». Раскрываются профессионально важные компетенции художника монументалиста. Затрагивается проблема развития творческого мышления у студентов. Представлены педагогические условия формирования профессионального мастерства. Интеграция дисциплин в процессе подготовки художника монументальной живописи в вузе. Описан интеграционный блок специальных дисциплин, таких как рисунок, живопись, композиция, основы монументально-декоративной живописи (основы МДЖ), проектирование, которые необходимы для освоения художественной базы профессиональных знаний и мастерства. Знания, умения и навыки, полученные на рисунке, живописи, через композицию и основы МДЖ технологии, находят свое применение в проектировании, которое ориентировано на подготовку высококвалифицированных, профессиональных художников, которые, ориентируясь в ценностях бытия, современной общественной жизни, способны создавать монументальные панно для архитектурных комплексов, для интерьеров и фасадов зданий. Творческая доверительная атмосфера, как условие эффективного развития профессионального мастерства, в которой обязательны вера в успех студента, внимательное отношение, поддержка за старания, любознательность, самостоятельность, поиск оригинальных решений, принятие индивидуальности личности студента его культуры, его ценностей. Постановка проблемных задач во время обучения. Разработка любого авторского монументального проекта является проблемной задачей. **Взаимодействие в диалоге преподавателя и студента во время учебно-творческого процесса.**

Ключевые слова: развитие, профессиональное мастерство, творческое мышление, художник-монументалист, компетенция, монументально-декоративная живопись (МДЖ).

A MEANINGFUL FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS FROM THE STUDENTS OF SPECIALTY «MONUMENTAL PAINTING» DURING TRAINING IN HIGHSCHOOL

Kostenko E.V.

Krasnodar State Institute of Culture, Krasnodar, e-mail:Elizabethkost@mail.ru

In the article the author presents substantial bases of professional skills in students of specialty "Monumental Painting". Disclose some competence muralist-artist. It describes the pedagogical conditions and the development of the components of professional skills among students. It addresses the problems creative thinking in students. Describes the integration block of special disciplines, such as drawing, painting, composition, foundations of monumental and decorative painting (basic MDP), design, which are necessary for mastering the art base of professional knowledge and skill. Knowledge, abilities and skills acquired in drawing, painting, through composition and the basics of MDP technology, change in design, which is aimed at preparing highly qualified artists who are focusing in the values of existence, modern social life, able to create a monumental mural for the architectural complexes, for interiors and facades of buildings. Creative confidential atmosphere, as a condition of effective development of professional skills in which we must have faith in the success of the student, attention, support for the effort, curiosity, independence, the search for original solutions, the acceptance of individuality of the student's personality, his culture, his values. Statement of problem tasks during training. The development of any of the author's monumental project is a challenging task. **The interaction in the dialogue of the teacher and the student during the training and creative process.**

Keywords: substantial bases, conceptual model, development, professional skill, creative thinking, muralist-artist, competence, monumental-decorative painting (MDP).

Одной из важнейших целей высшего художественного образования является развитие у студентов профессионального мастерства. Современное образование в вузе ориентировано

на единство общего и профильного развития, где важно духовно-личностное формирование студента.

Развитие профессионального мастерства предусматривает: овладение студентами способности вести самостоятельную художественно-творческую деятельность в области монументально-декоративного искусства; воспитание у них стойкой мотивации и желания творчески работать. Мастерство в любой профессии определяется как идеал, образец, к которому нужно стремиться и достигнуть его можно, систематически занимаясь и оттачивая свои умения и навыки [1].

Правильные слова написаны в книге В.С. Кузина «Формирование личности художника представляет собой постоянное усвоение им новых знаний, умений, навыков и на этой основе успешное развитие его личности» [2, с. 50]. Молодым людям во время студенчества свойственно активно учиться и получать жизненный опыт явлений действительности. Студенты впитывают в себя впечатления, возникающие в процессе взаимодействия с миром и окружающей средой. Во время развития будущего художника благодаря влиянию условий творческой деятельности развиваются высшие внутренние потребности, складываются убеждения и интересы, которые формируют жизненный и профессиональный склад. Не секрет, что политический строй и социальная группа, частью которой личность является, формирует ее. Поэтому жизнь личности, ценности, цели, взгляды, творчество, поведение предопределяется жизненными условиями и окружающей средой, в которой она формируется и существует.

В разработанной нами образовательно-творческой среде доминирует ситуация, в которой преподаватель стремится передать студенту своё мастерство, а обучающийся ставит цель освоить искусство монументальной живописи, что является залогом успешного обучения.

В подобную среду легко внедряются современные активные методы и технологии обучения монументальному искусству.

Важно в процессе формирования и развития личности студентов на занятиях монументально-декоративным искусством присутствие стабильного желания студентов к художественно-творческой и проектной деятельности. Для того что бы возникла творческая заинтересованность студентов к монументально-декоративному искусству и процессу обучения, необходим выстроенный синтез форм и методов управления, способствующих формированию и развитию личности. Педагогу желательно создавать такие условия (творческую атмосферу, среду), которые способствуют развитию профессионального мастерства и формированию творческой личности студента будущего художника монументальной живописи, в процессе обучения и воспитания в вузе.

Г.А. Тренин в своем исследовании, связанном с формированием творчески активной личности с помощью монументально-декоративного искусства, говорит о необходимости во время обучения в вузе развития у студентов «художественных способностей, таких как композиционное мышление, умение формировать цветовое, световое, колористическое и объемно-пространственное решение МДИ композиции и всего объекта в целом, выполнение перспективных построений, работа с эскизными идеями и разработками, творческое умение в работе с декоративными материалами, используемыми в МДИ» [3, с. 144]. Высокий уровень знаний, навыков, умений, профессионально важных качеств у будущего художника-монументалиста, хорошее владение изобразительно-выразительными средствами и различными техниками и технологиями исполнения творческих работ могут обеспечить специально разработанные педагогические условия. Педагогические условия, способствующие развитию профессионального мастерства у будущих художников МДЖ, должны учитывать актуальные потребности современного общества и особенности развития профессионального мастерства в вузе.

Формирование мастерства тесно связано с развитием профессиональных компетенций у студентов, которые представляют интегративное качество личности, объединяющее в себя подготовленность и работоспособность человека к реализации профильной художественной работе, подразумевающее обладание определенными знаниями, профильными умениями, навыками, профессионально-личностными качествами, характеризующими мастера своего дела. При этом:

- выполняя профильную художественную работу, специалист применяет в зависимости от необходимости экспериментально-исследовательскую, аналитическую, проектную, производственно-управленческую, педагогическую и другие виды деятельности;
- осознает сегодняшнюю картину мира на основе полноценного синтеза гуманитарных и культурно-исторических наук, ориентирован в ценностях бытия, жизни, культуры и искусства;
- специалист воплощает идеи в творческие эскизы, авторские объекты монументального искусства в архитектурной среде и может их реализовать в материале, используя наработанные навыки в области монументально-декоративного искусства;
- воплощая свою идею на практике, грамотно использует традиционные и новейшие технологии различных монументально-живописных материалов (фреска, мозаика, темперная роспись, сграффито, энкаустика, витраж, эмаль, гобелен), осознает и применяет на практике их характерные свойства, воплощая художественный замысел;
- умеет работать с реставрацией объектов; способен воссоздавать на основе технологий утраченные произведения монументально-декоративного искусства;

– владеет основами изобразительного языка: академическим рисунком, живописью и композиционным мышлением;

– открыт к активному социальному взаимодействию, основываясь на моральные и правовые нормы, проявляет почтение к историческому наследию и культурным традициям; в творческой команде формирует атмосферу сотрудничества и взаимоподдержки, уважения, толерантности, умеет разрешать конфликтные ситуации [4-6].

В философии «условие» раскрывается как единица, показывающая взаимосвязь окружающих явлений и предмета, без которых его существование невозможно. Условие представлено как сумма объектов (вещей, данных, атмосферы, процессов, обстановки, отношений и т.д.), значимых для зарождения, существования, изменения или развития какого-либо объекта. Условия являются средой, обстановкой, в которой явление возникает, существует и развивается [7].

В педагогике понятие «условие» рассматривается и определяется по-разному. В.А. Беликов раскрывает это понятие как «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач» [8]. В философии принято делить педагогические условия на достаточные и необходимые: «то, от чего зависит другое; существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия, которого с необходимостью следует существование данного явления. Если из всех возможных наборов достаточных условий отобрать общие, получим необходимые условия, т.е. условия, которые представлены каждый раз, когда имеет место обуславливаемое явление. Полный набор необходимых условий, из которых нельзя исключить ни одного компонента, не нарушив обусловленности, и к которому нельзя добавить ничего, называют необходимыми и достаточными» [7, с. 707]. В нашем исследовании под определением педагогические условия мы подразумеваем условия, которые обеспечивают существование педагогического процесса, то есть необходимые и достаточные те, без выполнения которых обучение не может быть осуществлено успешно.

Благодаря правильным условиям преподаватель успешно руководит образовательным процессом, а студент успешно учиться, занимая активную личностную позицию, реализуя свои способности, потребности и интересы. Развитие студента монументальной живописи как личности подразумевает максимально полную реализацию его инициативности и самостоятельности в ходе обучения в вузе.

Для достижения указанного выше профессионального уровня будущего специалиста эффективны, как свидетельствует практика, следующие педагогические условия и компоненты развития профессионального мастерства у студентов специальности МДЖ.

Первым педагогическим условием является интеграция комплекса дисциплин в подготовке художника монументальной живописи в вузе. В энциклопедии профессионального образования указано, что непосредственно комплексное освоение учебных дисциплин (межпредметных связей) складывается в единую образовательную программу, а сочетание разных программ в единое целое, где «изучая и осваивая один предмет, студент получает знания, навыки, которые служат основой для понимания следующих и для их закрепления, обогащения, расширения, открытия новых способов деятельности» [9, с 28]. Известно, что закрепление изученного материала происходит в процессе воспроизведения, поэтому логично, что при использовании знаний полученных ранее на другом предмете в новом материале происходит обогащение и глубокое усвоение знаний и понимание новых вариантов деятельности. Что мы можем наблюдать в пирамиде обучения Эдгара Дейла. Изучение обширного количества взаимосвязанных предметов формируется в различные умения и навыки. С.В. Рябинова, исследуя профессиональную подготовку будущих художников декоративно-прикладного искусства, говорит об интеграции предметов (объединении их в единое целое) как о «способе создания у студента целостного представления картины мира» [10, с. 88].

Рассмотрим интеграционный блок профильных предметов, из которых формируется база профессиональных, художественных знаний и мастерства. Во время обучения в вузе художников МДЖ рисунок выступает как первооснова любого творческого проекта. Будущему художнику МДЖ важно получить серьезную школу рисования с натуры, для этого требуется регулярная практика рисования длительных рисунков, проработанных в деталях, и кратковременных зарисовок и набросков, передающих общее впечатление (пластику, силуэт, пропорции). Именно рисунок является основой и фундаментом для успешного обучения художников-монументалистов. Как утверждает выдающийся русский художник-педагог В.Е. Маковский, живопись, не основанная на рисунке, не может быть искусством, а будет набором беспорядочных красочных пятен [11]. В живописной работе важно не выражение пластической формы, а ее понимание, чувство объема, пропорций, структуры. Произведения выдающихся художников выделяются владением на высоком профессиональном уровне рисунком в сочетании с пластичностью форм и верностью тона и цвета. Живопись нельзя рассматривать в не связи с рисунком. Художник от начала и до самого завершения живописной работы имеет дело с рисунком, вылепливая мазками объем, материальность предмета, выстраивая пространство и глубину [12]. Живопись также является важнейшей дисциплиной в системе профессионального обучения художника МДЖ. Она дает понимание какое эмоционально-образное влияние оказывает цвет на человека,

вырабатывает у студентов чувства цветовой гармонии, колористики, умение композиционно мыслить в цвете, применять живописные средства на этапах проектирования.

Рисунок также важен и в овладении композиционным мышлением, в развитии воображения. Здесь важен навык, развивающийся с опытом, – рисование по памяти и по представлению. Как правило, первая пластическая идея – общая мысль композиции всегда и у живописцев и у скульпторов, и у архитекторов отображается в рисунке [13]. Композиционная культура подразумевает наличие высокопрофессионального уровня профильного образования и дает возможность художнику МДИ для самостоятельного творчества в области монументально-декоративного искусства. Композиционное мышление, умение создавать целостную композицию, учитывая тему и место, для которого она предназначена, важнейшее качество для художника – монументалиста.

Овладение основами монументальной живописи и технологиями работы с монументальными материалами, традиционными и новейшими, происходит на таком предмете, как «основы монументально-декоративной живописи (основы МДЖ)». В зависимости от замысла автор выбирает изобразительный язык выражения, для этого художник экспериментирует в материале, использует различные приемы его обработки. Материал и технология добавляют свои особые образные возможности, помогая в создании стилистического языка выражения идеи.

Проектирование связывает воедино дисциплины интеграционного блока. ЗУНы, приобретенные на рисунке, живописи, через композицию и основы МДЖ технологии, находят свое применение в проектировании, которое ориентированно на подготовку высококвалифицированных, профессиональных художников, которые, ориентируясь в ценностях бытия, современной общественной жизни, способны создавать монументальные панно для архитектурных комплексов, для интерьеров и фасадов зданий. Спецификой учебного проектирования является не только разработка творческих проектов, но и возможность воплощения их в жизни. Художник монументальной живописи четко структурирует пространство и движение внутри композиции и гармонично вписывает всю композицию в пространстве архитектуры как в огромной архитектурной раме, сохраняя ясность решения и творческое осмысление поставленной задачи.

Выше описанный комплекс специальных предметов помогает развивать творческого самостоятельного человека, способного решать актуальные вопросы в реалиях современного искусства. Изучение научной литературы по профильному направлению профессионального обучения показало, что необходимо объединение (интеграция) в единое целое всех дисциплин, важных для формирования будущих художников монументально-декоративного искусства. Все профильные дисциплины, составляющие основу профессии рисунок,

живопись, композиция, основы МДЖ, проектирование должны быть ориентированы на специфику будущей профессии.

Вторым педагогическим условием является способствование творческому саморазвитию студента. Для продуктивной работы со студентами, для активизации в них творческого саморазвития, педагог создает творческую доверительную атмосферу. Вера преподавателя в успех студента придает воспитуемому уверенности в свои силы и побуждает к усердному трудолюбию и ответственности за свои результаты. Внимательное отношение к успехам личности, поддержка за старания, любознательность, самостоятельность, поиск оригинальных решений. Принятие индивидуальности личности студента его культуры, его ценностей важно потому, что это помогает студенту самобытно самовыражаться и творчески формировать свою уникальную манеру.

Выставочная деятельность – необходимое условие в создании творческой, доброжелательной атмосферы. Опыт составления экспозиций помогает в формировании умения оформить и подать свое произведение, учитывая особенности выставочного пространства. Выставки создают стимул для оттачивания художественного мастерства, участие в выставках всероссийского и международного уровня могут послужить поводом для вступления в союз художников Росси и уверенного старта в профессиональной деятельности.

Мы считаем, что для развития профессионализма у студентов важно участие в художественных выставках разного уровня. Это необходимо для развития культуры диалога со зрителем, для воспитания уважения к зрителю и коллегам.

Одним из способов активации творческого саморазвития является постановка рациональной, самостоятельной творческой работы студентов. Где работа преподавателя сводится к совету в подборе творческого задания и в выборе формы контроля итога работы.

Третьим педагогическим условием является постановка проблемных задач в художественной деятельности. С.В. Рябинова в своем исследовании определяет проблемность в ходе деятельности художников как «раскрытие сути построения художественного образа, методов, приемов и способов работы над художественным произведением» [10, с. 97].

Почти любое творческое задание является проблемным, если поставлена задача найти «неизвестное», во время его открытия студенты получают новый опыт, знания, навыки, способы деятельности или новый способ получения знаний. Во время поиска ответа на поставленные задачи у студента вырабатываются новые личностные качества. Разработка любого авторского монументального проекта является проблемной задачей, которую в свою очередь можно разделить на несколько подзадач. Задание по монументальной композиции

помогает формировать творчески мыслящего специалиста, так как обладает не только познавательно-информативной на этапе сбора материала, но и творчески-поисковой составляющей, на этапе создания визуального образа ведется поиск графического и живописного решения композиции, где знание проблемы выражается в различных вариантах ее решения (линейные, тональные и цветовые эскизы). На этапе сбора материала студент знакомится с темой задания, подробно изучает различные детали, связанные с темой будущей работы, которые впоследствии будут основой в создании художественного образа, отображенного в монументальной композиции. Затем выбирается наиболее удачный эскиз, композиционные и художественные качества которого убеждают в его истинности.

Эвристическое обучение для студента является постоянным открытием нового. Основная задача эвристического обучения – научить будущих художников – монументалистов самостоятельно обдумывать, искать собственный смысл, целей и содержания творческого задания, а также самостоятельного процесса его организации, диагностики и осознанности [14]. На наш взгляд, такой метод обучения в наибольшей степени стимулирует студента к осознанности, активности и ответственности на пути развития творческого мастерства.

Четвертым педагогическим условием является взаимодействие в диалоге преподавателя и студента во время учебно-творческого процесса.

Диалогическое взаимодействие в учебно-творческой деятельности можно определить как субъект-объектное взаимодействие, если каждый участник творческого коллектива наделен правом самостоятельного принятия решения. В учебном диалоге возникает межличностное диалогическое взаимодействие, аналогичное естественной ситуации жизнедеятельности, в которой студенты «отвлекаются» от дидактических условностей и получают возможность действовать творчески, раскрываясь личностно, и реализовывать свой творческий потенциал.

Решение разнообразных задач коллективом способствует творческому взаимообогащению и помогает воспитать уважение, а также закрепить профессиональные умения и навыки, проявить лидерские способности, освоить нормы поведения, практиковать общение и ценностные ориентиры. Групповая деятельность помогает формировать профессиональные качества исполнителя, организатора и наставника. Возможность творческого взаимодействия через общение студентов художников дает возможность обмениваться эмоциями, информацией, знаниями, умениями, опытом, отношением к кому-либо или к чему-либо [15].

Описанные нами педагогические условия способствуют: результативному и эффективному применению модели развития профессионального мастерства у будущих

художников-монументалистов в условиях вуза, освоению методов профессиональной деятельности, развитию профессиональных качеств, развитию профессионального мастерства у студентов МДЖ на более высоком уровне.

Список литературы

1. Деркач А.А. Самореализация-основание акмеологического развития: монография/ А.А. Деркач. – М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2010. – 224 с.
2. Кузин В.С. Психология живописи: учеб. пособие для вузов / В.С. Кузин. – 4-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век», 2015. – 304 с.
3. Тренин Г.А. Монументально-декоративное искусство в формировании творчески активной личности: дис. ... канд. пед. наук/ Г.А. Тренин. – М., 2013. – 175с.
4. Основная образовательная программа высшего профессионального образования. Монументально-декоративное искусство 071004.65 [Электронный ресурс]. – Краснодар, 2011. – Режим доступа: <http://kguki.com/content/cms/files/43599.pdf>.
5. Основная образовательная программа высшего профессионального образования. Монументально-декоративное искусство 071004.65. [Электронный ресурс]. – Иркутск, 2011. – Режим доступа: http://www.istu.edu/docs/istu/normativ/fgos_3_10/071004.65.pdf.
6. Основная образовательная программа высшего образования. Направление подготовки (специальности) 54.05.02 «Живопись» «художник–живописец (монументальная живопись)» Квалификация (степень) выпускника «специалист». [Электронный ресурс]. – Москва, 2015. – Режим доступа: http://www.surikov-vuz.com/files/oop_z_mon.doc.
7. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев [и др.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с
8. Беликов В.А. Образование. Деятельность. Личность: монография /В.А. Беликов. – М.: Академия Естествознания, 2010. – 310 с.
9. Энциклопедия профессионального образования/ ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1998. – 1784 с.
10. Рябинова С.В. Профессиональное становление будущих художников декоративно-прикладного искусства в условиях вуза /С.В. Рябинова. – Магнитогорск, 2009. – 209 с.
11. Друженкова Г.А. Владимир Маковский/ Г.А. Друженкова. – М.: Академии Художеств СССР, 1962. – 136 с.
12. Беда Г.В. Живопись: учеб. пособие / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.
13. Волков Н.Н. Композиция в живописи/ Н.Н. Волков. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 408 с.

14. Хуторской А.В. Эвристическое обучение /А.В. Хуторской. – М.: Эйдос, Изд-во Института образования человека, 2012. – 198 с.
15. Думская О.А. Специфика обучения живописи студентов педагогических вузов на начальном этапе/ О.А. Думская. – М.: Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия «Педагогика», 2010. – С. 192-195.