

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ивахнова Л.А.¹, Кучерова А.В.²

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: Ivahnova50@mail.ru;

²ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: Alinka-ku@mail.ru

В статье рассматриваются компоненты педагогического проектирования в системе художественного образования, а также применение проектного обучения для формирования творческого воображения, художественного мышления, проектных способностей обучающихся общеобразовательной и художественной школы и вуза. Раскрыта взаимосвязь проектирования содержания учебных предметов и художественной культуры. Цель данной статьи: определить особенности проектного обучения в системе художественного образования обучающихся школы и вуза. Актуализирована проблема применения интерактивных технологий обучения, в том числе проектных, для формирования исследовательских умений и развития проектных способностей. В ходе теоретического исследования проектного обучения выявлена взаимосвязь представлений, воображения и художественного мышления. Рассмотрен механизм развития продуктивного воображения в процессе обучения основам дизайна и организации проектной деятельности. Рассмотрена суть основной идеи проектной технологии, которая состоит в организации педагогом самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, направленной на создание продукта в определенной предметной области, выявлены принципы проектного обучения. Дается характеристика этапам проектирования применительно к организации проектной деятельности обучающихся. Показана особенность технологии проектного обучения в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров. Рассмотрены компоненты организации проектной деятельности в рамках лично ориентированного обучения: содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-аналитический. Раскрыты задачи индивидуальной проектной деятельности студентов.

Ключевые слова: проектирование, проектное обучение, художественное образование, этапы проектирования в дизайне.

PROJECT-BASED LEARNING IN ART EDUCATION

Ivakhnova L.A.¹, Kucherova A.V.²

¹FGBOU VO "Omsk state pedagogical University", Omsk, e-mail: Ivahnova50@mail.ru

²FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: Alinka-ku@mail.ru

The article discusses the components of pedagogical design in the system of art education, as well as the use of project training for the formation of creative imagination, artistic thinking, design abilities of students in general education and art schools and universities. Revealed the relationship of designing the content of educational objects and artistic culture. The purpose of this article: to determine the features of project training in the system of art education of students of the school and university. The problem of the use of interactive learning technologies, including design, for the formation of research skills and the development of design abilities is actualized. In the course of the theoretical study of project training, the interrelation of ideas, imagination and artistic thinking was revealed. The mechanism of development of productive imagination in the process of learning the basics of design and organization of project activities is considered. The essence of the main idea of the project technology, which consists in the organization of an independent research activity of students by the teacher, aimed at creating a product in a particular subject area, is considered, the principles of project training are revealed. The characteristic of the design stages in relation to the organization of project activities of students is given. The feature of the technology of project training in the training of design students is shown. The components of the organization of project activities in the framework of student-centered learning are considered: meaningful, organizational-activity, evaluatively analytical. The objectives of the individual project activities of students are disclosed.

Keywords: design, project training, art education, design stages in design.

Понятие «проектирование» применительно к образовательной деятельности означает процесс создания проекта образовательной модели – учебного плана, учебной программы,

урока, оценочных средств, которые подлежат воплощению в реальном педагогическом процессе и должны соответствовать определенной области культуры.

Для проектирования содержания учебных предметов представляют определенный интерес определения культуры, акцентирующие внимание на роли культурной традиции в передаче опыта от поколения к поколению, на способах деятельности, как интегративном понятии феномена культуры. Вся история развития отечественного художественного образования свидетельствует о том, что академическое образование, как культурная традиция, служит основой трансляции художественного опыта на всех уровнях обучения искусству. Отказ от академической художественной школы, связанной с идеями свободного воспитания детей, и новыми способами создания художественного образа окружающей действительности, которые были провозглашены в искусстве 20–х годов XX века, разрушили саму систему художественного образования этого исторического периода. Обучение изобразительному искусству, основанное на анализе природы, изучении законов, приемов, правил искусства, подменялось в методах художников созданием впечатления от природы. Отход от принципов художественной школы в профессиональном художественном образовании и художественном воспитании детей способствовал падению уровня художественной подготовки. В связи с этим в проектировании модели художественного образования ведущим компонентом является академическая художественная школа по всем видам художественной деятельности. Кроме того, развитие современной художественной практики, представленной в творчестве художников, а также появление новых художественных материалов и техник становится следующим компонентом в образовательных проектах.

При этом индивидуальный опыт, выраженный в творчестве определенного художника или дизайнера, может служить основой для освоения языка искусства, понимания средств создания выразительности художественного и проектного образа. Применительно к художественному образованию сказанное предполагает усвоение определенной области художественной культуры (цели, способы деятельности, язык и средства деятельности, технология, обучение и творчество), развитие субъекта деятельности.

Новые задачи, поставленные перед профессиональным образованием и дополнительным художественным образованием детей, актуализируют проблему использования в дидактическом процессе интерактивных технологий обучения.

Цель исследования: определить особенности проектного обучения в системе художественного образования обучающихся, в профессиональной подготовке студентов художественного направления.

Материалы и методы исследования. Педагог не только создает образовательные проекты, но и организует проектную деятельность обучающихся, применяет проектное обучение. Проектное обучение в художественном образовании построено на методе проектов, в ходе которого обучающимися осуществляется под руководством педагога целенаправленное исследование, направленное на поиск и изучение литературы по теме, на теоретическое обоснование проекта, выполнение эскизов, определение функций, эстетических, эргономических показателей проекта.

Художественное образование обладает огромным потенциалом для развития исследовательских умений и применения проектного обучения. Творческий потенциал исследовательской и проектной деятельности в художественном образовании и развитии сегодня актуален, но используется недостаточно. Для того чтобы реализовать исследовательскую и проектную составляющие художественного творчества, необходимо применять проектные технологии обучения. Проектная технология – это обучение, при котором обучающиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и последовательной реализации этапов исследовательской деятельности, направленной на создание проекта.

Таким образом, основная идея проектной технологии обучения состоит в обеспечении руководителем самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, направленной на создание продукта в определенной предметной области. Содержание любой технологии раскрывается через ее принципы. Технология проектного обучения базируется на следующих принципах:

- сочетание индивидуальной и коллективной работы в процессе учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленной на разработку проекта;
- сотрудничество в образовательном процессе педагогов и обучающихся при решении проблем;
- гуманизация образовательного процесса, предполагающая признание ценностей обучающегося как личности, обеспечение развития и проявления его способностей и индивидуальности;
- принцип личной заинтересованности обучающихся в разработке темы проекта [1].

В настоящее время малоисследованным и приоритетным направлением для организации проектной деятельности обучающихся является предметная область дизайн.

В организации проектной деятельности в области дизайна решающая роль принадлежит развитию представлений, воображения как основы для формирования воссоздающего и творческого воображения. Представление – это образ ранее воспринимаемого объекта, «чем больше сторон этого предмета будет выявлено, тем полнее,

ярче, содержательнее, богаче и правильнее будут представления человека о данном предмете» [2, с. 178].

Представление способствует созданию эскиза художественного и проектного образа в художественной и проектной деятельности. Отсюда следует, что для полноценного представления образа необходимо организовать процесс восприятия существующих проектных решений и методов в дизайне. Механизм представления таков, что материал непосредственного восприятия объектов, предметов, образов интегрирует с материалами предшествующего опыта восприятия. Образы любого предмета, объектов возникают на основе всех прошлых восприятий предмета не только в натуре, но и на изображениях. Следовательно, визуальные материалы объектов, предметов способствуют возникновению более полного представления, на основе которого строится воображение. «Воображение – это психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи» [2, с. 225]. Воображение всегда связано с практической деятельностью человека. Воображение в художественной деятельности направлено на создание художественного образа. В работе над проектом воображение способствует созданию проектного образа. Продуктивное воображение направлено на создание образа на основе словесного описания, визуальных образов существующих решений в дизайне по определенной теме.

Развитию продуктивного воображения в обучении основам дизайна школьников и организации проектной деятельности способствует:

- изучение литературы, описаний существующих дизайнерских решений по теме проекта;
- зрительное восприятие и анализ аналогов по теме;
- создание на этой основе эскизов.

В работе продуктивного воображения существенное значение принадлежит знаниям. Применительно к организации проектной деятельности в области дизайна педагогу необходимо сформировать знания об основных составляющих дизайна: цвет, форма, композиция, шрифт. Наиболее целесообразно вводить необходимые знания на соответствующем этапе проекта. В этом случае познавательная деятельность обучающихся будет мотивирована необходимостью конкретных знаний для решения задач каждого этапа работы над проектом. Поскольку проект по любому виду дизайна для школьника – это новый вид деятельности, а сам проектный образ становится реализацией нового решения (идеи), то можно утверждать, что в работе над проектом происходит развитие творческого воображения.

Следовательно, созданию проектов конкретных объектов дизайна способствует обогащение мыслительного процесса наглядными образами. В связи с этим необходимо

организовать усвоение теоретических знаний, понятий, законов, правил, приемов работы с опорой на визуализацию учебного материала и практическое выполнение пропедевтических упражнений. В колористической деятельности обучающихся происходит усвоение гармоничных цветовых сочетаний. Овладение способами проектной графики происходит через выполнение упражнений по разработке фактур и текстур, линейных графических построений, приемов проектной графики. Для создания разнообразных художественных решений проекта эффективными приемами проектной графики являются исторически сложившиеся техники: отмывка, заливка, лессировка и тушевка, создание графических фактур: рустовка, каменная и кирпичная кладка и др.

В организации проектной деятельности обучающихся, связанной с разработкой интерьера, необходима опора на особенности разработки проектов в данном виде дизайна. Основной идеей в создании образа интерьера должно быть функциональное назначение, следование определенному стилю и художественная выразительность. Как отмечает В.Б. Устин, такое проектирование составляет основу интерьерного искусства [3, с. 15].

В связи с вышеизложенным педагог должен организовать деятельность обучающихся по созданию проектного образа с опорой на этапы профессионального художественного проектирования интерьера.

Результаты исследования и их обсуждение. В художественном образовании обучающихся любого уровня подготовки проектная деятельность всегда направлена на теоретическое обоснование проекта, его разработку и создание продукта, который характеризуется определенной степенью новизны и высоким уровнем проектной графики.

Результат проектной деятельности – проект - обязательно проходит публичную защиту, которая сопровождается презентацией.

Проектное обучение основам дизайна обучающихся предполагает освоение процесса и создание дизайн–продукта, развитие художественного мышления школьников в художественной деятельности. Как отмечает Р.Ю. Овчинникова, художественное мышление обладает рядом характеристик: образность, эмоциональность, выразительность, ассоциативность, индивидуальность [4].

Развитие образности художественного мышления зависит от разнообразия зрительных впечатлений, которые обучающиеся могут самостоятельно расширить через просмотр специальной литературы по дизайну, посещение выставок, визуализацию учебного материала преподавателем. На этой основе возникают образы – представления о будущем проекте. Поиск творческого источника обеспечивает эмоциональность, стимулирует к созданию проектного образа.

Ассоциативность мышления присутствует на всех этапах создания проекта. Ассоциативность и образность взаимосвязаны, чем разнообразнее и богаче ассоциации, «тем выразительнее и интереснее художественный образ» [2, с. 201].

Проектная деятельность в обучении основам дизайна имеет целевую направленность, опирается на научные материалы, на специфику дизайн–проектирования, включает взаимодействие участников педагогического процесса, предполагает создание нового проектного образа. Проектная технология обучения основам дизайна, предполагающая организацию проектной деятельности школьников, включает в себя все этапы проектирования, характерные для профессиональной деятельности дизайнеров.

Выполнение учебного проекта в условиях педагогического процесса школы характеризуется тем, что весь класс работает над общей темой, например: «Дизайн интерьера общественных помещений школы». В рамках темы каждый школьник определяет индивидуальную тему для работы над проектом. Для организации проектной деятельности по теме «Интерьер» необходима общая ориентировка в материале, которую выполняет педагог. Новые знания школьники усваивают через восприятие презентации, знакомятся с понятиями: интерьер, экстерьер, угловая и фронтальная перспектива, значение фактуры и текстуры, цвета и формы в создании проектного образа интерьера. Рассматриваются виды интерьеров и актуальные стили в дизайне интерьера общественных и учебных помещений.

На втором этапе происходит знакомство с функциональным назначением учебного интерьера, определяется значение цвета, освещения в пространственном решении интерьера, при этом изучение материала осуществляется самостоятельно через изучение литературы, восприятие наглядных, иллюстраций, визуализирующих понятия.

Обязательным этапом для проектного обучения в области дизайна является обоснование творческого источника. Дети самостоятельно выбирают творческий источник, который помогает придать проекту образную характеристику. Творческим источником может быть творческий метод художника, фотографии явлений природы, космические миры. Обоснование творческого источника строится на изучении и систематизации информации, самостоятельном добывании знаний, интерпретации их применительно к теме проекта.

На этапе выполнения эскизов осуществляется разработка композиции пространства интерьера на основе творческого источника. Далее следует выбор цветового решения. Детальной проработке эскизов посвящен следующий этап. На этапе создания эскизов определяется цветовой строй композиции, разрабатываются и применяются фактуры, которые способствуют созданию образной характеристики и передаче функционального назначения интерьера.

На основе эскизов выполняется проект интерьера с применением графики фактуры, текстуры, обеспечивающих выразительность графической подачи проекта.

Обязательным элементом проектного обучения является составление пояснительной записки с теоретическим обоснованием цветового, функционального, эргономического решения проекта, описание обучающимися творческого источника, характеристики идеи проекта. Теоретическая часть проекта обобщает весь ход исследовательской и художественной деятельности обучающихся над проектом.

Защита проектов сопровождается презентацией, публичным выступлением школьников в классе. Подведение итогов по проделанной работе предполагает рефлексию замысла, хода и результатов проекта, определение соответствия результатов первоначальному замыслу и перспектив практического применения проекта.

Особенностью проектной деятельности является то, что образовательный процесс строится в логике дизайнерской деятельности, имеющей «личностный смысл для обучаемого, что повышает его мотивацию в учении» [5]. Происходит осознанное освоение базовых знаний в области дизайна через изучение и применение их на определенном этапе проектирования.

Для обучающихся такой вид проектной деятельности в области основ дизайна оказался новым. Введение проектной деятельности в учебный процесс позволило познакомить обучающихся с дизайном как видом профессиональной деятельности, дало возможность школьникам самостоятельно подбирать материал, выполнить творческий проект, учителю – стать партнером и консультантом, обеспечить результативность проектного обучения.

Выйдя из технологии школьного обучения, метод проектов перешел в систему вузовской подготовки студентов как технология личностно ориентированного обучения.

Проектная технология получила широкое распространение в профессиональной подготовке студентов вуза. Наиболее продуктивно применение проектного обучения в художественном образовании, в частности в профессиональной подготовке дизайнеров и специалистов художественно–педагогического направления.

Применение проектного обучения в вузе обеспечивает глубокое проникновение в суть процесса теоретического исследования, включающего сбор и анализ аналогов, изучение средств выразительности проектного образа, освоение практической проектно-художественной работы. Погружение в принципы будущей профессиональной деятельности способствует созданию устойчивой позитивной мотивации к учебной деятельности, направленной на создание продукта.

Организация индивидуальной проектной деятельности для студентов предполагает решение ряда задач:

- обучать планированию, умению четко определять цель, описать основные этапы выполнения проекта и достижения цели;
- формировать навыки сбора, изучения и анализа информации, ее интерпретации применительно к теме проекта;
- развивать креативность, творческие способности и критическое мышление;
- формировать умения выполнять проект в материале с помощью объемно-пластических и графических средств;
- развивать умения составлять пояснительную записку к проекту, включающую теоретическое обоснование объекта проектирования и опытно-экспериментальную часть;
- формировать умения публичной презентации и защиты проекта;
- представлять учебно-исследовательский проект на различных уровнях;
- формировать позитивное отношение к проектно-исследовательской деятельности, умение проявлять инициативу, стремление отобрать средства проектной графики для качественного представления проекта в соответствии с требованиями образовательного процесса.

В рамках общепрофессиональных дисциплин обучающиеся средних профессиональных учебных заведений также готовят проекты, направленные на организацию архитектурного пространства. В настоящее время остается актуальной проблема организации архитектурного пространства крупных городов. В этой связи возрастает роль малых архитектурных форм в организации ландшафта и благоустройства территории. Объектом данных проектов является процесс проектирования, а предметом исследования - дизайн элементов среды. В исследовательском проекте обучающиеся ставят такие задачи, как:

- проанализировать существующие решения малых архитектурных форм;
- разработать художественно-композиционное решение;
- создать проект малой архитектурной формы для благоустройства городской территории.

В организации проектной деятельности руководителю необходимо обеспечить последовательную реализацию этапов работы над проектом. Значимым этапом в проектировании, который обеспечит теоретическое обоснование проекта, является сбор и изучение литературы, что позволяет ориентироваться в материале. На этом этапе исследуются требования к планируемому объекту, месту его расположения, реально

существующее окружение. На следующем этапе осуществляется поиск, в котором автор проекта реализует свое представление об объекте в форме эскизов, схем, планов, чертежей.

На завершающем этапе проектирования малых архитектурных форм осуществляется углубленная проработка темы проекта, происходит формирование окончательного образа проекта, уточнение функционального назначения и конструктивного решения.

Заключительным этапом учебного и творческого проектирования является оформление рабочих чертежей и создание демонстрационного макета.

Заключение. Педагогическая проектная деятельность выступает как способ познания (изучение существующей педагогической практики и новых идей педагогической науки) и преобразования действительности (разработка образовательных моделей – новых учебных предметов, курсов, внеурочной работы с детьми), оценочных средств и предполагает применение проектного обучения.

Проектная деятельность обучающихся является эффективным способом индивидуализации обучения в рамках практико–ориентированных дисциплин художественного образования. При целенаправленном педагогическом руководстве проектное обучение и исследовательская деятельность становятся эффективными технологиями художественного развития учащихся общеобразовательной школы, предпрофессиональной подготовки обучающихся системы дополнительного художественного образования, профессиональной подготовки среднего и высшего профессионального образования.

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в тесном сотрудничестве с педагогом, под его руководством, предполагающим индивидуальное педагогическое консультирование. Педагог–консультант помогает ребенку определить исследовательскую проблему, подобрать оптимальную литературу, составить план исследования. По ходу работы над проектом педагог помогает выбрать наиболее удачное решение из представленных разных вариантов научно-исследовательского поиска, поддерживает самостоятельные действия и личный выбор ученика.

Проектные технологии в художественном профессиональном образовании и художественном развитии детей в настоящее время актуальны. Они способствуют удовлетворению потребностей личности в творческой самореализации, формируют исследовательские умения и развивают способности находить пути решения проблемы.

Результативность проектного обучения обусловлена поэтапностью и планомерностью решения учебно–творческих, проектных задач. Важными характеристиками проектного обучения являются: высокий позитивный настрой обучающихся и удовлетворение от полученного результата; овладение способами профессиональной деятельности и приемами

исследовательского поиска, актуальными для современной системы художественного образования.

Список литературы

1. Шарипов Ф.В. Технология проектного обучения // Педагогический журнал Башкортостана. Уфа: Издательство: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 2012. С. 87-93.
2. Кузин В.С. Психология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АГАР, 1997. 304 с., ил.
3. Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров. Учебник. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 288 с., ил.
4. Овчинникова Р.Ю. Дизайн-проектирование: теоретические основания и специфика // Омский научный вестник. 2012. № 1. С. 267-270.
5. Зуева Ф.А. Проектная деятельность как средство учебно-педагогического взаимодействия в образовательном процессе // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2013. № 3-4 (16-17). С. 25-30.