

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ ИЗ ОФЛАЙН- В ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Федоровская Н.А.¹, Луньков О.В.¹, Романов М.М.¹

¹ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, e-mail: fedorovskaya_na@dvfu.ru, lunkov.ov@dvfu.ru, romanov.mm@dvfu.ru

Цифровые технологии занимают все большее место в системе обучения. Представляет интерес изучение способов и особенностей перехода из офлайн-среды в онлайн-пространство. В статье рассматриваются специфические особенности проведения мастер-классов по рисунку и живописи в офлайн- и онлайн-форматах, на основании которых выявляются особенности трансформационных процессов перехода из одной среды в другую. Анализ ключевых структурных элементов мастер-класса: места проведения мероприятия, процесса и результата мероприятия, показал специфику трансформации. Установлено увеличение значения технического обеспечения мероприятия, мастер-класс напрямую зависит от технических возможностей передающей и принимающей сторон. Выявлена необходимость использования вместо привычного одного одновременно трех различных мест для мастер-класса: пространство, где творит мастер в студии, отдельное место работы ученика, цифровое пространство-посредник между ними, с записывающим и транслирующим оборудованием. Выявлено увеличение времени проведения мастер-класса и усложнение технических процессов: объяснение мастера, восприятие ученика и выполнение задания происходят в разное время; утрата свободной коммуникации между учителем и учеником, включающей вербальную, визуальную и тактильную коммуникации. Установлено, что результат мастер-класса при переходе в онлайн зависит не от мастера, а от ученика, который как может выполняет устные рекомендации. Тем самым трансформация мастер-классов по рисунку и живописи в онлайн-формат на данный момент требует дальнейшего развития технологий, которые позволят перенести ученика и мастера в единую виртуальную среду, сделав процесс обучения снова целостным.

Ключевые слова: рисунок, живопись, онлайн-мастер-класс, онлайн-формат, офлайн-формат, ДВФУ, трансформация мастер-класса в онлайн-формат.

FEATURES OF TRANSFORMING DRAWING AND PAINTING MASTER CLASSES FROM OFFLINE TO ONLINE FORMAT

Fedorovskaya N.A.¹, Lunkov O.V.¹, Romanov M.M.¹

¹Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: fedorovskaya_na@dvfu.ru, lunkov.ov@dvfu.ru, romanov.mm@dvfu.ru

Digital technologies are taking an increasing place in the Russian education system. There is interest to study the ways and features of the transition from offline to online. The article discusses the specific features of conducting drawing and painting master classes in the offline and online formats. On the basis of that the features of the transformational processes of transition from one space to another are revealed. An analysis of the key structural elements of the master class: the venue of the event, the process and result of the event that showed their specifics of the transformation. An increase in the importance of the technical support of the event was established, the master class directly depends on the technical capabilities of the transmitting and receiving parties. The necessity of using instead of the usual one at the same time three different places for the master class was revealed: the space in the studio for the master, a separate work place for the student, a digital space-intermediary between them, with recording and broadcasting equipment. An increase in the time of the master class and the complication of technical processes were revealed: the explanation of the master, the perception of the student and the completion of the task occur at different times; loss of free communication between teacher and student, including verbal, visual and tactile communication. It has been established that the result of a master class when going online does not depend on the master, but on the student, who, as best he can, follows the oral recommendations. Thus, the transformation of master classes in drawing and painting into an online format currently requires further development of technologies that will allow transferring the student and the master into a single virtual environment, making the learning process holistic again.

Keywords: drawing, painting, online master class, online format, offline format, FEFU, transformation of a master class into an online format.

В последние годы стремительная трансформация системы образования и усиление в ней дистанционных методов обучения приводит к пересмотру подходов к обучению на всех уровнях (от начального до высшего, от профессионального до дополнительного). Цифровая среда требует корректив, адаптации и трансформации привычных методов как подачи материала, так и контроля за его усвоением. Причем разные уровни и направления подготовки требуют индивидуального подхода в этом процессе. Особый интерес представляет изучение перехода из формата офлайн в формат онлайн-обучения практическим навыкам, которые традиционно передавались «из рук в руки». Одним из актуальных видов трансляции практических знаний является мастер-класс, под которым понимается демонстрация навыков, или краткосрочные обучающие курсы, часто в области искусств, спорта и др. видов практико-ориентированной деятельности, проводимые специалистом в своей области. Процесс передачи знаний в мастер-классах происходит путем индивидуального, прямого наставничества [1-3].

Переход мастер-классов по изобразительному искусству (рисунку, живописи, пластическому моделированию) из привычного офлайн- в онлайн-формат долгое время считался если не невозможным, то чрезвычайно сложным по техническим причинам. Тем не менее многочисленные онлайн-курсы и мастер-классы, распространяемые сейчас на разных платформах сети Интернет, свидетельствуют о том, что онлайн-формат в области изобразительного искусства уверенно входит на рынок образовательных услуг. В связи с этим требуется выявление особенностей, осмысление перспектив развития онлайн-мастер-классов по изобразительному искусству, возможности для трансформации из одного формата в другой.

Цель исследования – на основании изучения специфических черт мастер-классов по рисунку и живописи выявить особенности их трансформации из офлайн- в онлайн-формат.

Материалы и методы исследования. В основу исследования легли опыт проведения и осмысление результатов многочисленных мастер-классов по рисунку, живописи, пластическому моделированию, созданию изделий декоративно-прикладного искусства, проводимых в офлайн- и онлайн-форматах преподавателями-художниками Департамента искусств и дизайна с 2015 года по настоящее время. Мастер-классы проводятся в рамках внеучебной работы, как часть публичной деятельности преподавателей для повышения интереса к изобразительному искусству у студентов, потенциальных абитуриентов и гостей университета. Если до 2020 года мастер-классы проходили в традиционной офлайн-форме, то после начала пандемии возникла жизненная необходимость развивать эту форму активности в цифровой среде, стимулировав художников на переосмысление подходов к системе обучения. Благодаря привлечению системного подхода и сравнительного анализа выявляются

ключевые структурные элементы, формирующие мастер-классы в офлайн- и онлайн-форматах, позволяющие определить специфику трансформации.

Результаты исследования и их обсуждение. Мастер-класс по изобразительному искусству предполагает наличие творческого процесса, в результате которого ученик под непосредственным руководством наставника выполняет четко поставленную задачу в ограниченное время – в нашем случае это создание какого-либо арт-объекта. Среди ключевых структурных элементов, образующих мастер-класс, обратим внимание на место проведения мероприятия, процесс и результат мероприятия, которые позволяют демонстрировать специфику рассматриваемых форматов и наблюдать особенности трансформации мастер-классов из офлайн в онлайн.

1. Место проведения мероприятия предполагает организацию пространства для его проведения, включая демонстрируемый арт-объект, дополнительный визуальный материал, техническое оборудование и материалы для выполнения творческих задач.

Помещение для офлайн-мастер-класса выбирается в зависимости от поставленной задачи, оно учитывает необходимый отступ от изображаемого объекта, расстояние между рабочими местами учеников и т.д. Визуальный материал включает не только постановку с арт-объектами (античная голова, натюрморт и т.п.), но и образцы уже ранее созданных мастером и его учениками аналогичных объектов, которые способствуют осознанию того, что цель может быть достигнута. При разборе технического оснащения и материалов мастер-классов по рисунку и живописи (софиты, мольберты, планшеты, стулья, бумага, карандаши, палитры, краски, кисти и т.д.) обратим внимание на то, что за предоставление всех этих материалов несет ответственность мастер. В идеале он полностью обеспечивает своих учеников или приводит четкий перечень материалов для индивидуальной работы (например, тип, номера, фирмы производителей кистей, красок, карандашей, бумаги). От качества материалов и оснащенности инструментами во многом зависит эффективность и результативность мастер-класса.

В формате онлайн происходят неизбежные трансформации, связанные с формированием пространства мастер-класса в цифровой среде, включающего оборудование помещения для записи, процесс трансляции, запись и ее обработку и т.д. Технические условия и возможности здесь выходят на первый план. Так, подача визуального материала должна учитывать ряд особенностей, которые напрямую связаны с технологиями записи и воспроизводства. Во-первых, если при демонстрации объекта офлайн для правильного его восприятия и изображения требуется освещение и место для удобного расположения рисующих учеников, то в цифровой среде объект проецируется на монитор и из 3D-объема реальной жизни переносится в 2D-плоскость. Во-вторых, необходимо осуществить

видеозапись с правильным смещением искусственного и естественного (если он есть) света, для сохранения в том числе и «баланса белого». В противном случае в процессе записи объекта для рисования образуются интересные художественные эффекты с тенями, которые не допустимы в академическом рисунке.

В-третьих, проблема калибровки цветопередачи монитора, демонстрирующего арт-объект. Мастер может отконтролировать качество своей видеозаписи, но не может быть уверенным, что возможности «принимающей стороны» будут соответствовать его требованиям. Казалось бы, что это не существенно, но принципиально для получения контролируемого результата, так как мастер не может понять – ученик сам не смог уловить колорит работы, или он так ее «увидел» со своего экрана. В-четвертых, размер демонстрирующего монитора тоже имеет значение. В зависимости от диагонали экрана восприятие работы и, как следствие, ее исполнение будут различными.

Важным плюсом онлайн-мастер-классов является отсутствие необходимости заботиться о рабочем месте для учеников, задача мастера заключается только в оборудовании своего рабочего пространства. В то же время правильное оборудование рабочего места ученика, к примеру работа за столом или за мольбертом (стоя или сидя), дает разное восприятие объекта и, соответственно, разные результаты в работе.

Авторы исследования в период с 2020 по 2022 год проводили онлайн-занятия в режиме реального времени и записывали видеоуроки через различные среды: Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, «Телевизионная студия» и др. В результате установлено, что для полноценных онлайн-мастер-классов требуются возможности как минимум профессиональной телевизионной студии [4].

Преимуществом записанных на базе Учебной телевизионной студии ДВФУ мастер-классов стали: профессиональная постановка света и цветокоррекция записи; студийный звук, звукоизоляция, использование профессиональных микрофонов, которые не мешали художникам свободно двигаться в кадре и проводить мастер-класс в привычном для них режиме; достойный задний фон, что зачастую бывает проблемой для записи подобных мероприятий; использование нескольких камер, снимающих мастер-класс с разных ракурсов, которые позволяют зрителям видеть крупный, средний и дальний планы работающего мастера, демонстрационные примеры работ, изображаемый рисуемый арт-объект и т.д.

2. Вторым, не менее важным структурным элементом является **процесс**, предполагающий время, которое задействует мастер для проведения мастер-класса, этапы его проведения и коммуникацию с учениками.

Мастер-класс в формате офлайн проходит как практические занятия по изобразительному искусству, ключевым отличием является постановка задачи и тайминг

процесса, предполагающего все этапы занятия от объяснения мастера до получения учеником готового результата. Важнейшим преимуществом и, собственно, сутью этих занятий является непосредственный контакт ученика и наставника, приводящий к быстрому получению результата. Занятия рассчитаны на индивидуальную работу художника с каждым учеником, которая проявляется в словах, т.е. на вербальном уровне, во время объяснения материала, на визуальном уровне, в процессе демонстрации на своем примере по принципу «делай как я», а также на тактильном, физическом уровне, когда происходит исправление ошибок на листе ученика, уточнение деталей, помощь ученику в создании арт-объекта и т.д. Обратим внимание на то, что для изобразительного искусства именно визуальные, а не вербальные коммуникации играют важнейшую роль [5]. В процессе обучения к ним присоединяются еще не до конца осознанные исследователями тактильные формы взаимодействия.

При переводе мастер-класса в цифровой формат процесс и его составляющие также неизбежно трансформируются. Онлайн-формат позволяет следить за процессом создания изображения, но при условии использования студийного оборудования с возможностью съемки с разных ракурсов и планов. Ключевым различием становятся коммуникативные процессы между наставником и учеником, которые в онлайн-формате становятся очень сложными.

Практика показывает, что находящийся дистанционно ученик не в состоянии одновременно смотреть мастер-класс и выполнять его задания в том же темпе, что и при офлайн-режиме. Точно так же наставник не может одновременно наблюдать за действиями большого числа учеников в режиме реального времени и вести мастер-класс. Причина тому, в первую очередь, заключается в отсутствии достаточной технической оснащенности, которая позволит в режиме реального времени транслировать учителю происходящее на листе ученика. Особенно если речь идет о нескольких учениках, процесс работы которых должен быть выведен мастеру на экраны в достаточно хорошем качестве, чтобы видеть процесс.

Обратим внимание на то, что если вербальная и визуальная коммуникации в онлайн-формате еще возможны, то тактильная коммуникация технически еще совершенно не решена. Следует сказать о том, что мы находимся на начальном этапе перехода этой физической коммуникации в онлайн-формат. Функции демонстрации экрана и возможности взять управление экраном собеседника в средах Microsoft Teams и Zoom теоретически могут позволить «подправить» изображение у ученика, находящегося дистанционно, но в реальности пока качество оборудования и скорость передачи не делают это возможным.

3. Результат. Получение учеником запланированного мастером результата является ключевым критерием успешности мастер-класса и свидетельствует об уровне самого специалиста. Получению результата в формате офлайн способствуют постоянное

консультирование ученика, возможность мастера физически вмешаться в процесс создания художественной работы. Тем самым коммуникация «учитель - ученик» во многом является залогом ожидаемого результата и получения качественной работы, выполненной учеником.

Учитывая то, что в формате онлайн существуют на данный момент определенные трудности в создании устойчивой коммуникации между наставником и учеником, результативность мастер-класса ставится под вопрос. Отсутствие контроля за действиями ученика, за выбором его материалов и технической оснащенностью сокращает возможности для полноценного контроля обучения и, как следствие, его результатов. Присланные мастеру фотографии и видео с телефона не дают полного представления о работе ученика. В результате возникают проблемы понимания мастером: достигнут ли нужный ему результат, в чем ошибка, как научить, передать навык.

Указание на ошибку в дистанционной форме часто не приводит к правильному ее исправлению, так как ученик не понимает, что конкретно нужно исправить. Вербальный язык здесь не всегда может объяснить ошибку, многие процессы сложно описать, но просто показать «физически» на листе. Тем самым на объяснение ошибки и попытку исправления уходит очень много времени, которое недопустимо для мастер-класса.

Отметим, что проблемы коммуникации и увеличение времени практических занятий при переводе в онлайн-формат отмечаются многими исследователями, приводящими результаты и выявляющими проблемы, которые возникают в процессе перехода на цифровое обучение разных учебных специализаций [6; 7]. Кроме того, сами студенты обращают внимание на то, что им недостаточно времени контактной работы с преподавателем, при переходе в цифровую среду требуется значительно больше времени на коммуникацию [8; 9]. Так, например, современное исследование Е.В. Каеровой, А.А. Джола и др. свидетельствует о том, что слабая коммуникация с преподавателем оказывает негативное влияние на удовлетворенность студентами образовательным процессом [8].

Таким образом, если рассматривать мастер-классы сейчас, то их результат не предсказуем мастером в силу условий, на которые он не может повлиять. Оценивать качество в этом случае не представляется корректным, так как оно от мастера теперь не зависит. Результат находится полностью в руках ученика, который в силу своих индивидуальных навыков, предыдущего опыта, интуиции и художественного вкуса создает арт-объект практически самостоятельно, основываясь на том, как он понял дистанционные объяснения мастера. В отличие от офлайн-формата мастер, работая онлайн, ответственности за результат уже не несет, а мастер-класс – это больше декларация и демонстрация возможностей.

Заключение

Таким образом, трансформационные процессы при переводе формата мастер-класса из офлайн в онлайн неизбежны. Большая их часть связана с использованием различных технологий при организации места и процесса мероприятия, что приводит к различным результатам. Трансформация места проведения мастер-классов предполагает усложнение и расширение пространственной среды: во-первых, наличие физического пространства, где творит мастер в студии, и рабочего места ученика у себя дома, во-вторых, цифрового пространства, как посредника между ними, с записывающим и транслирующим оборудованием. Технические трудности приводят к увеличению длительности по времени и количеству процессов при проведении мастер-класса в онлайн-формате. На данном этапе трансформация происходит на уровне разделения одновременных в офлайн-среде процессов, когда объяснение мастера, восприятие ученика и выполнение задания происходит в разное время. Трансформация происходит и на уровне утраты свободной комплексной коммуникации между учителем и учеником, включающей вербальную, визуальную и тактильную. Если в офлайн-формате результат зависит во многом от мастерства мастера, то при переходе в онлайн – больше от самого ученика. Мастер-класс трансформируется в видеоурок, в видеосамоучитель, превращаясь в обычную демонстрацию навыков мастера.

В то же время указанные выше негативные процессы носят временный характер. Представляется, что процесс трансформации мастер-классов по изобразительному искусству находится в начале пути и требует полного погружения в виртуальную цифровую среду. Когда наставнику и ученику будут доступны все необходимые формы коммуникации и они будут работать в единой среде, тогда процесс вернется в нормальное русло и мастер-классы онлайн займут достойное место в цифровом обучении.

Список литературы

1. Мастер-класс //Современный толковый словарь русского языка Ефремовой [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/276410/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80> (дата обращения: 20.02.2022).
2. Мастер-класс // Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Публикуется в авторской редакции 2014 года. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&all=x> (дата обращения: 20.02.2022).
3. Мастер-класс // ГОСТ Р 53524-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Конгрессная деятельность. Термины и определения. Congress activity. Terms and definitions

- ОКС 03.080.30 Дата введения 2011-01-01. [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200079744> (дата обращения: 20.02.2022).
4. Луньков О.В. Мастер-класс по 3D рисунку | урок 1 | Голова Аполлона | English translation, 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Oi1YGADEi7g> (дата обращения: 20.02.2022).
5. Федоровская Н.А. Специфика визуальной коммуникации в изобразительном искусстве // Манускрипт. 2020. Т. 13. № 4. С. 218-221.
6. Летягина Е.Н., Кутасин А.Н., Сударикова И.А. О негативных последствиях организации учебного процесса в условиях пандемии COVID-19 // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30825> (дата обращения: 11.02.2022).
7. Захарова У.С., Вилкова К.А., Егоров Г.В. Этому невозможно обучить онлайн: прикладные специальности в условиях пандемии // Вопросы образования. 2021. №1. С. 115-137.
8. Каерова Е.В., Джола А.А., Садон Е.В., Шестера А.А., Козина Е.А. Анализ удовлетворенности образовательным процессом студенческой молодежи в условиях COVID – 19 // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30942> (дата обращения: 11.02.2022).
9. Шагина И.Р, Абдуллаев С.С.у., Кубекова А.С., Смахтина Т.А. Восприятие дистанционного обучения студентами медицинского университета // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 9. С. 67-70.