

УДК [378.147:741]:378.72

Олейникова Н.Г.

ВАРИАТИВНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РИСУНКУ В АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗАХ

Ключевые слова: рисунок, творческие способности, вариативное развивающее обучение.

© Олейникова Н.Г., 2012

Современное понимание современной архитектуры, в отличие от простого «строительства», – принципиально творческое. Это концепция чистого искусства, экспериментирующего с пространством и формой при использовании различных сооружений. Самые красивые здания привлекают и восхищают нас прежде всего своим внешним видом. Иными словами, людей заботит не только полезность зданий (прагматичность), но и их внешний вид (художественность). Поэтому повышаются требования к художественному образованию, нацеленному на подготовку будущих специалистов-архитекторов.

В вопросах обучения рисунку также назрела необходимость изменений. Как сегодня учить рисунку студентов-архитекторов, каков должен быть рисунок в современном восприятии? Как воспитать архитектора-профессионала, художника, дизайнера, способного дать адекватный ответ на требования, выдвигаемые жизнью?

В процессе теоретического осмысления данных аспектов проблемы исследования нами были намечены основные параметры вариативной развивающей методики обучения рисунку, направленной на развитие творческих способностей у студентов архитектурного вуза. Анализ практических аспектов проблемы развития творческих способностей проводился главным образом на примере изучения процесса и результатов изобразительной деятельности студентов специальности «архитектура» ИАрхИ ЮФУ, также велось наблюдение за учебной деятельностью студентов других специальностей данного вуза.

Вариативная развивающая методика обучения рисунку нуждается в специальном рассмотрении, ибо рисунок как предмет познания сильно отлича-

ется от других предметов обучения. Преподавание рисунка имеет важную особенность в образовании студентов-архитекторов, так как оно связано с творческим процессом. Поэтому функция обучения рисунку меняет свою сущность. Сама цель научить рисовать не вполне корректна, поскольку творчество не есть ремесло. Обучение изобразительной грамоте не должно препятствовать свободе творческого развития.

Принципиальной для нас является не передача информации по принципу – от мастера к ученику, а развитие инициативной, самостоятельной творческой личности. Необходимо не только развивать у студента изобразительные способности и навыки, но выстраивать структуру творческой личности, которая позволит ему в дальнейшем профессионально состояться, не потеряв своей индивидуальности. Главной задачей является постоянное обогащение опытом творчества, формирование механизма самореализации личности каждого студента как будущего профессионала. От обычной передачи учащимся знаний, т.е. обучения изобразительной грамоте, она переходит к передаче знаний, в ходе которой осуществляется развитие творческих способностей студентов, т.е. становится развивающей. Данное обстоятельство обусловлено диалектикой вариативного развивающего обучения, когда количественное накопление опыта приводит к качественному изменению характера обучения студентов рисунку, поднимая его на более высокий вариативно-развивающий уровень.

Базовыми ценностями вариативной развивающей методики обучения становятся: самореализация, раскрытие индивидуальных особенностей студентов и развитие их творческих способностей. Ядром обучения является

созидательная деятельность, в рамках которой студенты создают свои личностные пространства и изменяют их. Незаметно для себя, а иногда и вполне очевидно они изменяются сами, становясь социально более активными, изобретательными, творческими.

Вариативный подход к отбору и построению содержания, вариативность форм и методов позволяют обеспечить обучение рисунку необходимой развивающей средой. Вариативность обучения рассматривается как основа гибкости образовательного процесса на структурном, содержательном и технологическом уровнях построения обучения рисунку.

Структурная гибкость позволяет обеспечить ряд моментов – от мобильности структуры и ступенчатости программы до возможности проектирования гибкого расписания. Содержательная гибкость отражается в возможности как дифференциации, так и интеграции содержания образования. Технологическая гибкость обеспечивает процессуальный аспект обучения, включая вариативность методов обучения, гибкость системы контроля и оценки, индивидуализацию учебно-познавательной деятельности обучаемых [5].

Немногочисленные диссертационные исследования, посвященные вариативному образованию (В.Н. Коновалчук, Л.И. Кулагина, И.Л. Орехова, Е.Л. Прасолова, З.В. Шагина), направлены на раскрытие сущности вариативности в образовательном процессе и выявляют особенности ее влияния на развитие творческих способностей личности.

В исследованиях проблемы вариативного обучения и определения его развивающего явления И.Л. Ореховой была определена содержательная трактовка данного понятия: «Под вариативностью понимается способность

образовывать или иметь вариации, а также видоизменять второстепенные элементы и части при одновременном сохранении основы обучения» [3].

При разработке методики вариативного развивающего обучения рисунку мы придерживались общепризнанных требований к качеству подготовки будущих архитекторов. Сочетание образовательных стандартов с вариативной частью определяет построение содержания обучения, которое обеспечивает разноуровневое обучение на основе принципа «минимакса», когда содержание образования предлагается на творческом уровне, т.е. уровне «максимума», а контроль его усвоения на уровне стандарта, т.е. «минимума» [там же]. Такие ориентиры в обучении рисунку позволяют выстроить содержание обучения так, чтобы учитывались потребности каждого студента в развитии изобразительных способностей и развитии творческих способностей.

Развитие творческих способностей в области изобразительного искусства широко отражено в работах психологов и педагогов: Е.И. Игнатьева, В.И. Кириенко, В.С. Кузина, Я.И. Пономарева, Л.С. Рубинштейна и др. В данных исследованиях художественные способности условно подразделены на способности к эстетическому восприятию действительности; духовной переработке и практическому преобразованию действительности; сочинению; эстетической организации элементов композиции на картинной плоскости, в объеме и пространстве; адекватному восприятию художественных произведений, верной их оценке и пониманию композиционного языка.

Также понятие «творческие способности» включает в себя:

- способность творчески мыслить в любых сферах человеческой деятельности;

- воображение;
- образное мышление;
- способность решать творческие задачи в своей профессиональной области;
- способность находить оригинальные решения жизненных проблем с опережением времени;
- способность быстро переключаться с одной идеи на другую;
- способность принимать решения в условиях риска;
- способность быть открытым ко всему новому;
- способность всегда ориентироваться на идеальное качество результата.

Вариативная развивающая методика обучения рисунку преследует связанные между собой следующие цели:

- практические – получение практических навыков основ академического рисунка, усвоение основных законов и категорий изобразительного искусства, свободное решение композиционных задач, умение выполнять любые натурные работы, применять графические материалы и техники;
- образовательные – научить свободно выражать свои мысли и идеи графическими средствами; знакомить студентов с отдельными произведениями живописи, графики и с историей искусства, учить их понимать язык этих произведений;
- эстетические – повышение культуры восприятия, формирование вкуса, высоких эстетических потребностей, понимания критериев художественной ценности произведения искусства на основе анализа отдельных произведений мирового искусства, различных стилей и направлений, развитие творческих способностей;

- воспитательные – вырабатывать у студентов эстетические и нравственные идеалы, научить видеть прекрасное в искусстве, чувствовать красоту творческого труда. Способствовать воспитанию приверженности национально-культурным ценностям страны, убежденности в их достойном будущем.

Задача вариативной развивающей методики обучения студентов рисунку заключается в том, чтобы из всего многообразия форм организации образовательного процесса, методов и средств обучения выбрать такие, которые позволяют выйти на более эффективный вариант развития творческих способностей, соответствующих профессиональному будущих архитекторов.

Проблема развития способностей к творчеству решается на основе научных положений психологии, физиологии и педагогики, раскрывающих дидактические принципы обучения и воспитания. Вариативное развивающее обучение рисунку представляет собой процесс, в котором вариативность дидактических принципов указывает на многообразие способов использования законов обучения. Выделим наиболее значимые, к числу которых следует отнести: принципы воспитания и всестороннего развития, научности, наглядности, систематичности и последовательности, повышенного уровня трудности, сознательности и активности учащихся в обучении, доступности, прочности, связи теории с практикой, индивидуализации темпа и содержания обучения, единства обучения и творческого развития. Все вышеперечисленные принципы обучения тесно взаимосвязаны друг с другом, это позволяет комплексно решать задачи художественного образования: обучение – воспитание – творчество – развитие.

В нашем случае вариативного развивающего обучения рисунку, когда обучение носит коллективный характер при фронтальном изложении материала, усвоение остается индивидуальным и реализация принципа доступности прослеживается преподавателем в индивидуальной работе со студентами. С этой целью предлагается принцип индивидуализации темпа и содержания обучения, когда преподаватель учитывает различия в скорости индивидуальной работы и уровень успеваемости каждого студента.

При изучении развития творческих способностей студентов архитектурного вуза на занятиях рисунком главным принципом дидактики выступает принцип единства обучения и творческого развития личности в образовательном процессе. Принципиально, чтобы усвоение и творческое развитие представляли собой не два, хотя и тесно связанных между собой, но все же разных по своим источникам, механизмам и закономерностям процесса, а две взаимообусловленные стороны единого процесса изменения обучающегося. Единство учебных и творческих задач должно быть положено в основу обучения изобразительному искусству студентов архитектурного вуза. Искусственно отделять процессы изучения основ рисования, овладения техникой и развития творческих способностей не следует. Развитие должно проходить параллельно и одновременно с приобретением научных знаний и практических умений. Учебные задачи рисунка должны развивать творческие способности студентов и готовить их к самостоятельной творческой деятельности.

Перечисленные дидактические принципы, выступая в качестве теоретических ориентиров педагогической практики, определяют вариативно-развивающую стратегию учебного взаимо-

действия преподавателя и студентов, обусловливают выбор содержания, форм и методов обучения.

Разработка методов преподавания изобразительного искусства в профессиональном и общем художественном образовании отражена в исследованиях Н.Н. Ростовцева, Л.Б. Рыловой, В.М. Соняка, Б.П. Юсова и др.

Существенной педагогической особенностью в данной методической системе обучения рисунку является вариативность педагогических методов и приемов обучения:

- методы коллективной работы: беседы об искусстве, коллективное обсуждение работ, анализ натуры и др. – для создания в процессе обучения коллективно-познавательной деятельности;
- методы наглядности. Рекомендуется использовать в качестве средств наглядности не только образцы лучших работ, но и работы с явно выраженнымными ошибками [6]. На основании анализа качеств этих работ педагогом совместно со студентами делаются выводы и обсуждаются ошибки;
- метод поэтапного освоения основ изобразительной грамоты;
- метод «педагогическое рисование». Целью данного метода является наглядно продемонстрировать важные моменты изобразительной грамоты, живой процесс ведения работы над изображением. На самых ранних этапах обучения, когда многие учащиеся имеют малый изобразительный опыт, педагогическое рисование оказывается весьма полезным;
- метод репродуктивной и творческой деятельности;
- метод поэтапного усложнения. Постановки усложняются по мере освоения предыдущей;

- метод проблемно-поисковый. Опыт проведенного исследования показывает, что, вводя в учебный процесс элементы проблемности, можно успешно влиять на развитие творческих способностей студентов;
- метод быстрого рисования для развития технического исполнения рисунков: линейного, тонального;
- основной метод в развитии творческих способностей – метод творческого выполнения изображений.

Предлагаемые методы не должны быть категоричными, нести основные законы изобразительной грамоты, но без навязывания приемов исполнения изображений, чтобы внешнее воздействие преподавателя не ограничивало самостоятельность и оригинальность мышления студентов.

В данной методике большое внимание уделено составлению рабочей программы, в которой система учебных заданий выстраивается по принципу вариативного развивающего обучения. Последовательность учебных заданий подчинена структурной организации образовательных целей по принципу наращивания и усложнения, что позволяет обеспечить качественно высокий уровень решения главной задачи курса – развития творческих способностей. Присутствует постоянная смена изобразительных задач: пластических, композиционных решений, поиска выразительных средств и т.д.

В течение всего периода обучения рисунку академическое обучение является базовым, но органично сочетается с рисунком по представлению, декоративным рисованием и стилизацией изображения, которые неразрывно связаны с заданиями, выполненными с натуры. В существующей логической взаимосвязи учебных и творческих задач заключено развивающее качество программы, где на каждом этапе воз-

растают требования к развитию творческих способностей.

Согласно нашим исследованиям, предлагаемая методика обучения не только имеет учебную направленность – развитие у студентов комплекса базовых графических умений, но и дает возможность развивать творческие способности студентов – художественное восприятие, образное мышление и эстетические потребности, соответствующие профессионализму будущих архитекторов. При этом она рассматривается как специфическая педагогическая деятельность по созданию студентам оптимальных условий для развития их потенциальных возможностей, духовного начала, формирования самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации.

Все это обуславливает вывод, что вариативная развивающая методика обучения рисунку в архитектурном вузе предоставляет большие возмож-

ности в плане совершенствования образовательного процесса, позволяет добиться развития творческих способностей студентов-архитекторов, создает условия для эффективного владения опытом изобразительной деятельности, а в будущем – творческой профессиональной деятельности.

Литература

1. Коновалчук В.Н. Вариативное развивающее начальное образование: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Ростов н/Д, 2005.
2. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.
3. Орехова И.Л. Валеологическое сопровождение вариативного обучения в общеобразовательной школе: дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2001.
4. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М.: Педагогика, 1976.
5. Савина Ф.К. Вариативность педагогических технологий // Инновационные технологии в учебно-педагогическом процессе школы и вуза: сб. науч. статей. Волгоград: Перемена, 1993. С. 5–22.
6. Соняк В.М. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: учеб. пособие. Екатеринбург: Архитектон, 2005.