

УДК 745.03

DOI: 10.18384/2310-7219-2021-2-121-127

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ДИПЛОМНЫМИ ПРОЕКТАМИ СТУДЕНТОВ

Галкина М. В., Ромашко Е. В., Михайлов Н. В.

Московский государственный областной университет

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Исследование формирования профессиональных компетенций студентов в результате обучения резьбе и росписи по дереву в художественном вузе.

Процедура и методы. Рассматривается практический опыт работы художественных мастерских резьбы и росписи по дереву при выполнении студентами итоговых квалификационных работ. При проведении исследования применены методы наблюдения, интерпретации результатов, а интеграционные образовательные процессы рассматриваются как основа для научно-поисковой деятельности в сфере декоративно-прикладного искусства.

Результаты. В статье определяются основные параметры интеграции образовательных курсов и рабочих программ дисциплин в процессе изучения резьбы и росписи по дереву в рамках специализации студентов.

Теоретическая и/или практическая значимость. В статье приводится пример опытной разработки системы взаимодействия художественных мастерских резьбы и росписи по дереву в процессе выполнения итоговых квалификационных работ студентов. Авторы отмечают проблематику взаимодействия методик обучения декоративно-прикладному искусству в зависимости от направления деятельности.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народные ремёсла, роспись по дереву, резьба по дереву, интеграционные процессы, художественное образование, итоговая квалификационная работа

EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ART WORKSHOPS IN THE PROCESS OF WORKING ON STUDENTS ' GRADUATION PROJECTS

M. Galkina, E. Romashko, N. Mikhailov

Moscow State Regional University

24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region, 141014, Russian Federation

Abstract

Aim. To study the formation of professional competencies of students, as a result of learning wood carving and painting at an art university.

Methodology. The article considers the practical experience of the art workshops of wood carving and painting when students complete the final qualification works. The research uses methods of observation and interpretation of the results, and the integration of educational processes is considered as the basis for research activities in the field of decorative and applied arts.

Results. The article defines the main parameters of integration of educational courses and work programs of disciplines in the process of studying wood carving and painting in the framework of students' specialization.

Research implications. The article provides an example of an experimental development of a interaction system between art workshops of carving and painting on wood in the process of completing students' final qualifying works. The authors note the problems of interaction between the methods of teaching decorative and applied arts, depending on the direction of activity. The authors claim that the study of the joint development and integration of these types of folk and decorative arts is an important section of the study of decorative arts in the system of higher art education.

Keywords: decorative and applied arts, folk crafts, wood painting, wood carving, integration processes, art education, final qualification work

Введение

Современное художественное образование ставит перед участниками образовательного процесса серьёзные задачи, решение которых лежит в области повышения качества рабочих программ дисциплин и учебно-методической литературы. «Необходимо осознание механизма проявления компетентно-деятельностного подхода в рамках развивающего обучения, в котором ключевой компетенцией является самостоятельная учебно-познавательная деятельность, опирающаяся на сознательное (рефлексивное) использование научных методов познания» [6, с. 149]. В работе художественных мастерских кафедры народных художественных ремёсел МГОУ уже много лет прослеживается общая тенденция к интегрированному обучению студентов. Такие учебные программы, как «Материаловедение», «Основы производственного мастерства», «Проектирование», позволяют студентам значительно расширить круг своих компетенций и получить опыт художественного творчества и проектирования изделий декоративно-прикладного искусства. Исследователи процесса формирования профессиональных компетенций у студентов отмечают, что отсутствие интеграции в изучении дисциплин может стать одним из факторов непонимания студентами целостного восприятия картины мира и служит одним из аспектов, ограничивающих одно из главных стремлений к развитию познавательного интереса к сферам жизни современного поликультурного общества [1].

Наиболее интересным является сотрудничество преподавателей и студентов художественных мастерских резьбы и росписи по дереву. Мастерские предоставляют студентам возможность интегрировать свои знания в систему, в которой сочетаются следующие принципы:

- студенты на значительном уровне успешности осваивают различные техники декоративной обработки дерева, выполняя учебные задания с элементами резьбы и росписи по дереву;

- при выполнении учебных заданий студенты используют навыки резьбы по дереву в формировании композиционных решений росписи по дереву, и наоборот;

- студенты разрабатывают изделия, сочетающие в себе как красочное решение росписи, так и орнаментальное украшение резьбой. Одним из основных условий преподавания народных промыслов, таких как резьба и роспись по дереву, может являться постепенное изучение на первом этапе исторической составляющей мастерства, на втором этапе – технических моментов и приёмов, и лишь после завершения теоретической подготовки – копирование образцовых изделий и фрагментов культурного наследия: «В дальнейшем студенты постепенно осваивают различные техники резьбы по дереву, изготавливая изделия с учётом опыта народных мастеров и под их руководством, сочетая академическое образование, опыт мастерства и ученичества, сложившийся в народной педагогике» [2, с. 116].

Стоит отметить, что подобные системы не распространены в высшей художественной школе как общепринятая практика, где студенты сосредотачиваются

на конкретной специализации, а объём учебных часов не позволяет параллельно осваивать различные специальности. Складывается ситуация, когда для получения дополнительных художественных навыков студенты могут использовать время самостоятельной работы и личное время. В этой ситуации уменьшается взаимодействие между преподавателем и студентом, поскольку в современном образовательном процессе дистанционные технологии не позволяют в полной мере осуществлять преподавание практических художественных дисциплин, где требуется полноценное методическое и практическое взаимодействие.

Таким образом, опыт художественных мастерских резьбы и росписи по дереву, где студенты активно участвуют в работе над учебными заданиями по различным специализациям, показывает, что планирование интегративных курсов в ближайшем будущем станет одной из основ высшего художественного образования. Например, в ходе выполнения магистерской работы по росписи по дереву, студенты активно использовали для создания авторской композиции опыт работы в мастерской жостовской росписи. В результате, созданные композиционные решения приобрели как черты традиционной росписи матрёшки, так и визуальную сложность жостовской росписи, применённой для передачи красочности традиционного русского костюма в росписи по дереву. «Разносторонний характер занятий искусством способствует развитию творческой личности. Встречаясь на занятиях с различными творческими заданиями, работая с различными материалами, тогда они смогут применить полученные навыки в любой области материальной деятельности» [13, с. 39].

Студенты мастерской резьбы по дереву, разрабатывая проект изделия с элементами росписи по дереву в виде орнаментального решения, обрамляющего основную композицию, выполненную в традиционной технике русской трёх-

гранновымчатой геометрической резьбы, подчеркнули сложность интеграции этих традиционных ремёсел в практической работе. «Этот вид резьбы – очень древний, искони народный, наиболее распространённый, простой и связанный исключительно с геометрической орнаментацией» [5, с. 57].

Опыт многих учреждений высшего художественного образования показывает взаимосвязь между научно-поисковой деятельностью студентов, выполнением практических заданий по специализации и способностью студентов аргументированно отстаивать своё видение развития проектов – от стадии замысла до финального этапа – представления к защите учебного или квалификационного проекта. «При этом развитие умений происходит по нарастающей степени сложности совершаемых учащимися действий» [9, с. 25].

Поисковая работа студентов

Во время работы над итоговыми квалификационными работами студенты, совместно с научными руководителями, проводят серьёзную научно-поисковую деятельность по истории декоративно-прикладного искусства. В этом плане резьба по дереву представляет значительный интерес в плане количества аутентичных материальных археологических и этнографических источников. «Резьба по дереву является одним из самых сложных видов декоративно-прикладного искусства, так как для её освоения необходим большой опыт, постоянная практика, хороший инструмент, а также творческий подход» [8, с. 264]. Развитие резьбы по дереву как декоративно-прикладного искусства началось раньше, чем росписи по дереву, – в конце XVII в.

Известные нам атрибутированные росписи по дереву, московские, северные, сибирские, сложились как художественный комплекс значительно позднее – в начале XIX в. Тем не менее, несмотря даже на различие в основных ареалах распро-

странения этих промыслов, студентам представляется возможность на примере архивных материалов и музейных композиций не только определить для себя основную тематику квалификационной работы, но и создать на базе имеющейся информации композиционное решение, обладающее глубоко традиционными признаками русского декоративно-прикладного искусства.

Некоторые исследователи отмечают, что понимание собственной региональной идентичности наблюдается у студентов и участников системы дополнительного художественного образования, в большей мере изучающих гуманитарные и профессиональные дисциплины, связанные с пониманием роли искусства, как основы для самоидентификации в культурном и историческом плане, но в большинстве случаев носит несистемный характер ввиду отсутствия интеграции предметов профессионального и художественного образования: большинство занятий представляет собой обособленное понимание отдельного фрагмента общекультурной составляющей «...приобщение к региональной художественной культуре в большинстве случаев носит нерегулярный характер...» [12, с. 77].

С методической точки зрения, рассмотренной в большом количестве научной литературы, обучение резьбе и росписи по дереву отстранены друг от друга, различиями в методологическом аппарате. Если в росписи основную часть обучения занимают постановка руки при отработке элементов орнаментальных мотивов, создание цветовой композиции и следование традиционным сюжетам (в народных росписях), то резьба по дереву характеризуется созданием сбалансированной графической орнаментальной композиции, техникой безопасности при работе с инструментами и материалами и повышенной аккуратностью.

Таким образом, можно предположить, что в некоторых интегративных процессах между дисциплинами теоретическо-

го и практического характера требуется участие третьей отдельной дисциплины – посреднической, которая могла бы совмещать некоторые методологические приёмы, методические разработки и практико-ориентированные задания для определения не только стратегии художественного профессионального образования, но и объективного оценивания результатов преподавательской деятельности в дисциплинах и междисциплинарных союзах [3]. Такими дисциплинами могут стать курсы на основе дисциплин «Материаловедение», «Проектирование» и «Основы производственного мастерства», сочетающие в себе основные практические приёмы выполнения учебных заданий и теоретические обоснования художественно-творческой деятельности. «Сформированный замысел, заполнивший все мысли и чувства художника, направляет его к активному освоению материала, в котором задумано произведение, отработке определённых технических действий и экспериментированию с ним» [11, с. 374]. В рамках этих дисциплин студенты получают возможность приобрести навыки и сформировать компетенции, которые оказывают благотворное влияние на общее развитие процесса обучения по направлению «Декоративно-прикладное искусство». «В современных психолого-педагогических и методических исследованиях проблемы междисциплинарных связей показан её комплексный многоаспектный характер» [4, с. 164].

Проводимый на кафедре интегративный курс позволяет сочетать эти признаки при обучении студентов. Разработанные методические пособия, актуальные как для мастерской резьбы по дереву, так и для мастерской росписи по дереву, улучшенные рабочие программы дисциплин и совместная работа студентов придают итоговому квалификационному работам студентов в практическом исполнении сущность художественного образования – включение в профессиональную деятельность на базе формирования различных

творческих компетенций. «При условии рассмотрения межпредметных связей в контексте методологических основ обучения можно отметить их дидактическую форму общенаучного принципа системности. Отмечается приобщение обучающихся к системному методу мышления и формирование научного мировоззрения.

Межпредметные связи способствуют повышению теоретического и научного уровня обучения. Организация предметного обучения носит системный и последовательный характер» [7, с. 26]. В настоящий момент целеполагающей основой обучения на художественно-педагогическом отделении факультета изобразительного искусства и народных ремёсел Московского государственного областного университета является уникальная, эффективная система синтеза обучения и творческого развития.

Заключение

В заключение хочется отметить, что опыт интегративного обучения в мастерских росписи и резьбы по дереву, на осно-

ве уже выполненных итоговых квалификационных работ студентов показывает: студенты, изначально ориентированные на межпредметную деятельность, начиная с системы дополнительного образования, где представляются значительные возможности в сфере творческого самоопределения, более интенсивно используют учебные часы и время самостоятельной работы для практической и научной деятельности. «В современном российском образовательном пространстве, с компетентностным подходом – основным на данный период, мотивационные приёмы стали иметь решающее значение в обучении резьбе по дереву. Резьба и роспись по дереву как никакая другая область прикладного искусства представляет многообразие материалов, форм и способов выражения» [10, с. 160]. Мы рассматриваем систему художественного образования как основу успешной профессионально-художественной деятельности студентов.

Статья поступила в редакцию 27.11.2020

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахор Т. А. Роль интегрированных занятий в формировании общепрофессиональных компетенций у будущих бакалавров педагогического образования // *Современные проблемы науки и образования*. 2018. № 4. С. 119–128.
2. Вакуленко Е. Г., Тумасян С. В. Особенности преподавания народного искусства в вузе // *Общество: Социология, психология, педагогика*. 2019. № 3 (59). С. 115–119.
3. Высокий В. А. Межпредметные связи в обучении вариантному проектированию // *Современные технологии и методики в архитектурно-художественном образовании: материалы Международной научно-методической конференции*. Новосибирск: Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, 2016. С. 41–44.
4. Галиченко А. Ю., Белецкая Е. А., Контаренко И. А. К проблеме интегративных связей и контактов в педагогике: прошлое и настоящее // *Инновационные подходы в решении проблем современного общества: коллективная монография*. Пенза: Наука и просвещение, 2017. С. 160–166.
5. Горбунова Г. А. Своеобразие украшения русских прялок и его символическое значение // *Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна*. 2017. № 2. С. 56–60.
6. Дугашев В. В., Карнаух И. Е. Межпредметные связи как средства формирования самостоятельности в комплексной системе развивающего обучения и компетентностного подхода // *Мир науки, культуры, образования*. 2016. № 3 (58). С. 148–151.
7. Межпредметные связи как принцип интеграции обучения / В. М. Баляйкина, Т. А. Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева // *Современные проблемы науки и образования*. 2019. № 6. С. 26.
8. Поташева А. Н., Задраускайте Н. О. Сравнительный анализ характерных особенностей основных видов резьбы по дереву // *Ростовский научный журнал*. 2019. № 2. С. 258–265.

9. Хасанов А. А. Современная теория обучения на межпредметной основе // Наука и мир. 2016. Т. 2. № 8 (36). С. 76–78.
10. Чиркова Е. Ю. Проблематика обучению резьбе по дереву в современном дополнительном и высшем образовании с учетом исторической преемственности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2019. № 2. С. 157–164.
11. Юркова М. В. Художественная традиция в современном дизайне и её влияние на формирование региональной идентичности // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 37-1. С. 76–82.
12. Шокорова Л. В. Мышление в материале как важнейшее качество художника-прикладника // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2 (51). С. 372–376.
13. Maltseva L. Artistic development, decorative and applied art // Sciences of Europe. 2018. № 28-4 (28). pp. 38–41.

REFERENCES

1. Bakhor T. A. [The role of integrated lessons in the formation of general professional competencies in future bachelors of teacher education]. In: *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* [Modern problems of science and education], 2018, no. 4, pp. 119–128.
2. Vakulenko E. G., Tumasyan S. V. [Features of teaching folk art at the university]. In: *Obshchestvo: Sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika* [Society: sociology, psychology, pedagogy], 2019, no. 3 (59), pp. 115–119.
3. Vysoky V. A. [Interdisciplinary connections in teaching variant design]. In: *Sovremennye tekhnologii i metodiki v arkhitekturno-khudozhestvennom obrazovanii: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii* [Modern technologies and techniques in architectural and artistic education: Materials of the international scientific and methodological conference]. Novosibirsk, Novosibirskii gosudarstvennyi universitet arkhitektury, dizaina i iskusstv Publ., 2016, pp. 41–44.
4. Galichenko A. Yu., Beletskaya E. A., Kontarenko I. A. [On the problem of integrative connections and contacts in pedagogy: past and present]. In: *Innovatsionnye podkhody v reshenii problem sovremennogo obshchestva: monografiya* [Innovative approaches to solving the problems of modern society: monograph]. Penza, Nauka i prosveshchenie Publ., 2017, pp. 160–166.
5. Gorbunova G. A. [The originality of the decoration of Russian spinning wheels and its symbolic meaning]. In: *Sovremennye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativnogo prikladnogo iskusstv i dizaina* [Modern trends in visual, decorative applied arts and design], 2017, no. 2, pp. 56–60.
6. Dugashev V. V., Karnaukh I. E. [Interdisciplinary connections as a means of forming independence in an integrated system of developmental education and competence-based approach]. In: *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya* [The world of science, culture, education], 2016, no. 3 (58), pp. 148–151.
7. Balyakina V. M., Maskaeva T. A., Labutina M. V., Chegodaeva N. D. [Interdisciplinary connections as a principle of learning integration]. In: *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* [Modern problems of science and education], 2019, no. 6, pp. 26.
8. Potasheva A. N., Zadrauskaite N. O. [Comparative analysis of the characteristic features of the main types of wood carving]. In: *Rostovskii nauchnyi zhurnal* [Rostov scientific journal], 2019, no. 2, pp. 258–265.
9. Khasanov A. A. [Modern learning theory on an interdisciplinary basis]. In: *Nauka i mir* [Science and the world], 2016, vol. 2, no. 8 (36), pp. 76–78.
10. Chirkova E. Yu. [Problems of teaching woodcarving in modern additional and higher education, taking into account historical continuity]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2019, no. 2, pp. 157–164.
11. Yurkova M. V. [Artistic tradition in modern design and its influence on the formation of regional identity]. In: *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 2016, no. 37-1, pp. 76–82.
12. Shokorova L. V. [Thinking in the material as the most important quality of the applied artist]. In: *Biznes. Obrazovanie. Pravo* [Business. Education. Law], 2020, no. 2 (51), pp. 372–376.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Галкина Марина Владимировна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры народных художественных ремесел Московского государственного областного университета;
e-mail: galkina.marina@gmail.com

Ромашко Евгений Викторович – кандидат педагогических наук, профессор кафедры живописи Московского государственного областного университета;
e-mail: kaf-givo@mgou.ru

Михайлов Николай Валентинович – мастер производственного обучения Московского государственного областного университета;
e-mail: nikolai.mikhajlov@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Marina V. Galkina – Dr. Sci. (Education), Professor, the Department of folk arts and crafts, Moscow Region State University;
e-mail: galkina.marina@gmail.com

Evgeny V. Romashko – Cand. Sci. (Education), Professor, the Department of Painting, Moscow Region State University;
e-mail: kaf-givo@mgou.ru

Nikolay V. Mikhailov – master of industrial training, Moscow Region State University;
e-mail: nikolai.mikhajlov@gmail.com

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Галкина М. В., Ромашко Е. В., Михайлов Н. В. Учебная деятельность художественных мастерских в процессе работы над дипломными проектами студентов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2021. № 2. С. 121–127.
DOI: 10.18384/2310-7219-2021-2-121-127

FOR CITATION

Galkina M. V., Romashko E. V., Mikhailov N. V. Educational activities of art workshops in the process of working on students' graduation projects. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2021, no. 2, pp. 121–127.
DOI: 10.18384/2310-7219-2021-2-121-127