

Общая педагогика, история педагогики и образования
General pedagogy, history of pedagogy and education

Научная статья

DOI: 10.17748/2219-6048-2021-13-5-107-116

УДК 378

**Выразительные средства рисунка и скульптуры
в экспериментальной модели интегрированного обучения**

Иван Александрович Башкатов

Липецкий государственный технический университет

г. Липецк, Россия

bashkatov_ivan@mail.ru

Светлана Олеговна Алексеева

МОУ СОШ № 4 им. Л.А. Смык г. Липецка

г. Липецк, Россия

svetalekska@mail.ru

Виктор Дмитриевич Мещеряков

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

г. Липецк, Россия

Dobrynia48@mail.ru

Аннотация. Введение. В статье описан один из многочисленных аспектов экспериментальной модели интегрированного обучения в подготовке учителя изобразительного искусства, дизайнеров и специалистов по художественной обработке материалов, заключающийся в изучении выразительных средств рисунка и скульптуры.

Материалы и методы. Данное исследование проходило на основе проведенной работы в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» на кафедре дизайна и художественной обработки материалов, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в МБОУ СОШ № 4 им. Л.А. Смык г. Липецка. Интегрируя пластические дисциплины, основываясь на точках их соприкосновения, особое внимание уделяется сохранению их специфических особенностей, связанных с практикой соответствующих видов изобразительного искусства, у каждого из которых свой набор выразительных средств, наиболее ярко характеризующий его.

Результаты исследования. Эксперимент выявил, что понимание и оперирование всем арсеналом выразительных средств положительно влияет на качество подготовки специалистов в сфере дизайна, художественной обработки материалов и учителей изобразительного искусства, в разных аспектах их деятельности.

Обсуждение и заключения. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что студенты на основе интегративного подхода к изучению рисунка и скульптуры научились экстраполировать полученные знания, умения и навыки на свой учебно-творческий процесс художественной и проектной деятельности. Это позволило более широко и многогранно подходить к выполнению творческих задач проектирования, макетирования, обработки художественных материалов, гротескного выявления художественного образа, к более содержательному анализу произведений изобразительного искусства, их образному осмыслению. На практике интеграционный подход способствует более разностороннему проникновению в стилистическое и образное воплощение художественного образа. Данное исследование не исчерпывает темы интегративного подхода к процессу обучения художественным дисциплинам. Оно показало эффективность и целесообразность ведения дальнейших разработок в данном направлении.

Ключевые слова: рисунок, скульптура, интеграция, выразительные средства, экспериментальная модель

Для цитирования: Башкатов И.А., Алексеева С.О., Мещеряков В. Д. Выразительные средства рисунка и скульптуры в экспериментальной модели интегрированного обучения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2021. Том.13 № 5. С. 107-116.
DOI: 10.17748/2219-6048-2021-13-5-107-116

Original article

Expressive means of drawing and sculpture in the experimental model of integrated learning

Ivan A. Bashkatov

Lipetsk State Technical University
Lipetsk, Russia
bashkatov_ivan@mail.ru

Svetlana O. Alekseeva

Secondary School No. 4 named after L.A. Smyk,
Lipetsk, Russia
svetalekska@mail.ru

Viktor D. Meshcheryakov

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation
Lipetsk, Russia
Dobrynia48@mail.ru

Abstract: Introduction. The article describes one of the many aspects of the experimental model of integrated learning in the training of teachers of fine arts, designers and specialists in the artistic processing of materials. this aspect consists in the study of the expressive means of drawing and sculpture.

Materials and methods. This study was based on the work carried out at the Lipetsk State Technical University at the Department of Design and Artistic Processing of Materials, at the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, at the L.A. Smyk Secondary School No. 4 in Lipetsk. Integrating plastic disciplines based on their points of contact, special attention is paid to the preservation of their specific features associated with the practice of the corresponding types of fine art. Each of the types of fine art has its own set of characteristic expressive means.

Results. The experiment revealed that understanding and operating the entire arsenal of expressive means positively affects the quality of training of specialists in the field of design, artistic processing of material and teachers of fine arts, in various aspects of their activities.

Discussion and Conclusions. As a result of the experiment, it was revealed that students on the basis of an integrative approach to the study of drawing and sculpture have learned to extrapolate the acquired knowledge, skills and abilities to their educational and creative process of artistic and project activities. This allowed a broader and multifaceted approach to the implementation of creative tasks of design, layout, processing of artistic materials, grotesque identification of an artistic image, to a more meaningful analysis of works of fine art, their imaginative understanding. In practice, the integration approach contributes to a more versatile penetration into the stylistic and figurative embodiment of the artistic image. This study does not exhaust the topics of an integrative approach to the process of teaching artistic disciplines. It showed the effectiveness and expediency of conducting further developments in this direction.

Keywords: drawing, sculpture, integration, expressive means, experimental model

For citation: Bashkatov I.A., Alekseeva S.O., Meshcheryakov V.D. Expressive means of drawing and sculpture in the experimental model of integrated learning // *Historical and Social-Educational Idea*. 2021 Vol. 13, No.5. PP. 107-116. (In Russ.).
DOI: 10.17748/2219-6048-2021-13-5-107-116

Введение

Подготовка кадров в сфере художественного и художественно-педагогического образования на современном этапе складывается из многих аспектов изучения возможностей и особенностей изобразительного искусства.

Обращение к интеграции способствует изучению этого многообразия в синергетическом единстве, усиливающем межпредметные связи, учитывая особенности выразительных средств каждого из видов изобразительного искусства.

На современном этапе интеграцию следует рассматривать в качестве приоритетного перспективного подхода в обучении, что не в достаточной мере внедрено в систему подготовки дизайнеров, специалистов по художественной обработке материалов и учителей изобразительного искусства.

В данной статье представлен один из многочисленных аспектов экспериментальной модели интегрированного обучения в подготовке дизайнеров по направлению эргономика, специалистов в сфере художественной обработки ма-

териалов, учителей изобразительного искусства, заключающийся в изучении выразительных средств рисунка и скульптуры.

Обзор литературы

В современных отечественных исследованиях разных аспектов художественно-педагогического и дизайн-образования довольно широко рассматривается роль предметов изобразительного цикла. С.П. Ломов (г. Москва) раскрывает коммуникативный и социальный характер художественной деятельности, внедряя современные цифровые технологии в процесс обучения. По его мнению, «художественное образование способствует духовному и профессиональному развитию человека» [1, с. 152]. Л.Г. Медведев (г. Омск) особое внимание уделяет исторически сложившемуся и оправдавшему себя многолетним опытом традиционному художественно-педагогическому образованию. Огромный опыт в исследованиях детского художественного творчества и подготовке специалистов художественно-педагогического образования принадлежит С.Е. Игнатьеву (г. Москва). Его научные труды являются органичным продолжением исследовательской деятельности психолога Е.И. Игнатьева. Вопросам методики преподавания изобразительного искусства в школе и подготовки учителей изобразительного искусства посвящены исследования В.И. Козлова (г. Москва).

Р.Ч. Барциц посвятил свои труды выразительным средствам графики, подчеркивая многогранность и уникальность данного вида изобразительного творчества.

Отдельным аспектам преподавания рисунка и пленэрной живописи посвящены труды А.Г. Парамонова (г. Липецк). И.И. Орлов (г. Липецк) освещает вопросы технологии художественной обработки материалов в контексте исторического развития.

О.В. Шаляпину (г. Новосибирск) принадлежит современный исследовательский вклад в проблему формирования целостного восприятия и трактовку художественного образа.

А.М. Савинов (г. Киров) внес большой вклад в современное обучение рисунку в дизайн-образовании. По его мнению, «проблема эстетической подготовки ... может быть решена средствами художественно-графических дисциплин» [2, с. 148]. Белорусский опыт современного художественно-педагогического и дизайн-образования представлен в трудах А.А. Ковалева (г. Минск) и Е.О. Соколовой (г. Витебск), основывающимся на традиционном академическом подходе к преподаванию рисунка и декоративно-прикладного искусства.

Интересен вклад в теорию преподавания художественных дисциплин профессора Института изящных искусств университета Циндао (КНР) Доу Фэнчжи, привнесшего традиции классической русской школы изобразительного искусства в национальное китайское искусство.

Опираясь на исследования современных ученых, художников, педагогов, была разработана экспериментальная модель интегрированного обучения специальным художественным дисциплинам, способствующая универсализации процесса обучения.

Материалы и методы

Экспериментальная модель интегрированного обучения построена на неразрывном единстве теории и практики. Интегрируя пластические дисциплины, основываясь на точках их соприкосновения, особое внимание уделяют сохране-

нию их специфических особенностей, связанных с практикой соответствующих видов изобразительного искусства, у каждого из которых свой набор выразительных средств, наиболее ярко характеризующий его. Историческое возникновение и становление видов шло по пути оттачивания средств выражения, заключающееся в поиске усиления образа и очерчивания границ их применения.

Интеграционное обучение подразумевает изучение того, как то или иное выразительное средство проявляет себя в рисунке и скульптуре. Сравнение является наиболее информационным элементом системы. В сравнении необходимо определить как общее в выразительных средствах, так и специфическое, присущее только данному виду изобразительного искусства. Это поможет определить как основание для интеграции, так и очертить ее границы, выход за которые непременно приведет к потере индивидуальности видов изобразительного искусства.

При выполнении заданий реалистическое восприятие изображаемого непременно должно трансформироваться на основе обобщения и усиления соответствующими средствами выражения. Изобразительно-выразительные средства пластических дисциплин, соответствующих видам изобразительного искусства можно рассматривать в системе взаимодействия их отдельных элементов. Задача интегрированного обучения заключается в формировании у студентов понимания механизма проявления связей этой системы. Развитие образного мышления неотделимо от практики его воплощения. «Целостность и образность замысла является синтезирующим принципом, обеспечивающим гармоничную слаженность композиции, всех изобразительных и выразительных средств» [3, с. 128].

При подготовке учителей изобразительного искусства надо учитывать компетенции, которыми ему необходимо овладеть, заключающимися как в приобретении теоретических знаний и практических навыков, так в формировании умения грамотного анализа произведений каждого из видов изобразительного искусства на основе их специфики. Знание учителем специфических тонкостей, свойственных скульптуре или рисунку, наполняет проходящий раз в неделю урок изобразительного искусства более содержательным смыслом, ученик получает тот необходимый набор знаний о скульптуре и графике, которым должен обладать каждый образованный человек.

В компетенции дизайнера входит способность владеть рисунком и скульптурой в практике составления композиций, а также специфике переработки их в направлении проектируемых объектов и технике выполнения конкретных художественных задач проектирования.

Знание специфических особенностей рисунка и скульптуры у специалистов по художественной обработке материалов развивает и формирует способности учитывать соотношение художественного замысла как творческой составляющей в воплощении художественного образа в различных материалах. Это позволяет воплощать художественный образ, органично вписывая его в тот или иной материал. При этом свойства обрабатываемого материала соподчиняются художественному замыслу. В пособии И.И. Орлова «Художественная обработка материалов мозаика и резьба по дереву» подробно описываются технические особенности выполнения разных видов резьбы по дереву. «Рельефная ба - достаточно трудоемкий процесс и требует от резчика определенных навыков и опыта...» [4, с. 104]. Этот опыт художественного восприятия формируется при непосредственной работе с материалом в совокупности со знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми на рисунке и в скульптуре.

На этапе констатирующего эксперимента проводилась диагностика действительного состояния специальной подготовки по рисунку и скульптуре будущих учителей изобразительного искусства, дизайнеров и специалистов по художественной обработке материалов.

Для определения того, насколько студенты успешно осваивают материал по пластическим дисциплинам, были разработаны критерии, выявляющие уровень подготовки по рисунку и скульптуре на основе интеграционных связей. В качестве критериев, позволяющих определить, насколько студенты в своих практических работах используют выразительные средства рисунка и скульптуры, были выделены основные из них. В рисунке это материальность, тон, абрис, лаконичность. В круглой скульптуре - архитектоника, тяжесть, силуэт, лаконичность, монументальность, материальность. В рельефе - архитектоника, тяжесть, силуэт, лаконичность, монументальность, материальность. В работах оценивалось, насколько студенты могут грамотно, на основе собственного понимания прекрасного и чувства меры применить их в учебных и творческих работах.

В процессе комплексного исследования определялся уровень теоретических знаний студентов по этим дисциплинам, а также умение применить свои знания на практике. Для этого уровень владения теоретическими знаниями сопоставлялся с учебными, творческими, контрольными и дипломными практическими работами по рисунку и скульптуре.

Критерии, определяющие уровень сформированности теоретических знаний реалистического изображения, выявили, насколько студенты могут грамотно дать определения понятий, характеризующих объекты изображения, раскрывают особенности их передачи в рисунке и в скульптуре, насколько теоретически ориентируются в способах передачи объема и пространства в своих работах. Особое значение при исследовании действительного состояния интеграции рисунка и скульптуры придавалось изучению того, как студенты теоретически ориентируются в специфике рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства. Студенты отвечали на вопросы анкеты: влияние пластической анатомии на выразительность рисунка и скульптуры; выразительность скульптуры; выразительность рисунка. Кроме того, испытуемым предлагалось назвать выразительные средства, наиболее ярко характеризующие рисунок и скульптуру как виды изобразительного искусства.

Результат анкеты показал, что студенты смогли перечислить совсем небольшое количество выразительных средств. Для рисунка были обозначены: линия (45%), штрих (39%), контраст (17%), тон (15%), светотень (12%), объем (9%), композиция (6%). Для скульптуры: форма (42%), объем (36%), движение (6%), контраст (6%), силуэт (3%), линия (3%). Для рельефа: объем (14%), контраст (12%), композиция (9%), форма (9%), силуэт (9%), линия (3%).

Результаты констатирующего эксперимента выявили, что большинство студентов не ориентируются в специфике рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства; создание художественного образа у них основывается не столько на использовании выразительных средств, сколько на случайном копировании; в работах присутствует большое количество случайных деталей и светотеневых эффектов, дробящих основную форму. Также комплексный анализ действующих программ выявил дробность и разрозненность знаний, которые при интеграционном подходе необходимо привести в систему.

В экспериментальной модели интегрированного обучения были определены дидактические и педагогические условия интеграции рисунка и скульптуры,

общие цели и задачи обучения, вытекающие из генетической общности учебных дисциплин, найден системообразующий фактор, объединяющий в целое компоненты системы образования, заключающийся в формировании объемно-пространственного мышления, изучении формы объектов изображения, а также образного выражения специфики рисунка и скульптуры.

В ходе эксперимента теоретическая работа шла по формированию представления о процессе создания художественного образа как специфической формы отражения действительности в изобразительном искусстве; формированию представления о роли художественной изобразительной деятельности в развитии эстетического восприятия и творческой самореализации; формированию представления о процессе создания художественного образа на основе выбора темы, сюжета, замысла с выявлением характерных особенностей анатомического строения.

В практическом плане велась работа по развитию навыков связывать пластический характер форм с выразительностью образа в различных материалах воплощения, умения создавать художественный образ средствами, присущими рисунку и скульптуре как особым явлениям искусства, со своей спецификой и отличиями.

В ходе экспериментального исследования испытуемые на занятиях по скульптуре изучали и учились применять на практике законы архитектоники в историческом контексте, сопоставляя их с современными тенденциями, возникшими с изменением парадигм, при этом форма выстраивалась на основе выявления сути конструкции. Пластический язык выстраивался на передаче объемно-пространственной характеристики объекта изображения, базировался на изучении строения предмета, умении определять его главные составные части, их взаимосвязи и взаимозависимости, уяснении основных форм этих частей и их влияния на форму предмета в целом. Также эксперимент придерживался принципа, сформулированного А.Г. Парамоновым: «Каждая учебная постановка должна быть завершенной и сгармонизированной во всех отношениях» [5, с. 6319].

Результаты исследования

По итогам экспериментального исследования проводился комплексный анализ результатов. На основе просмотров был выявлен уровень сформированности умения студентов контрольных и экспериментальных групп использовать выразительные средства скульптуры и рисунка. По скульптуре и рисунку высокий уровень этого показателя в экспериментальной группе составил 17% и 30% в то время, как в контрольной группе - 5% и 16%, средний в экспериментальной группе - 53% и 46%, в контрольной - 22% и 30%, низкий уровень в экспериментальной группе составил - 30% и 24%, в контрольной 73% и 54%.

Перечисляя выразительные средства, наиболее ярко характеризующие скульптуру как вид изобразительного искусства, испытуемые назвали объем (92%), форму (89%), силуэт (85%), монументальность (81%), лаконичность (80%), пластику (76%), материал (75%), тяжесть (74%), глубину (71%), гармонию (71%), архитектонику (70%), движение (67%), ритм (62%), динамику (62%), анатомию (59%), цвет (52%), конструкцию (41%), экспрессивность (34%).

В рисунке были названы форма (94%), линия (92%), объем (90%), штрих (88%), силуэт (86%), воздушная перспектива (79%), линейная перспектива (75%), точка (73%), тон (73%), пятно (72%), лаконичность (72%), контраст

(68%), светотень (62%), конструкция (60%), анатомия (58%), свет (52%), тень (52%), движение (52%), ритм (42%), блик (40%), цвет (15%), построение (8%).

Сопоставление результатов теоретической подготовки студентов с их практическими работами, а также анализом деятельности студентов на педагогической и производственной практиках выявили, что понимание и оперирование всем арсеналом выразительных средств рисунка и скульптуры положительно влияет и на качество выполнения практических заданий, и на качество анализа произведений.

Обсуждение и заключения

В результате проведенного эксперимента было выявлено, что студенты на основе интегративного подхода к изучению рисунка и скульптуры научились экстраполировать полученные знания, умения и навыки на свой учебно-творческий процесс художественной и проектной деятельности. Это позволяет более широко и многогранно подходить к выполнению творческих задач проектирования, макетирования, обработки художественных материалов, гротескного выявления художественного образа, к более содержательному анализу произведений изобразительного искусства, их образному осмыслению, что на практике способствует более основательному проникновению в стилистическое и образное воплощение художественного образа.

Данное исследование не исчерпывает темы интегративного подхода к процессу обучения художественным дисциплинам. Оно показывает эффективность и целесообразность ведения дальнейших разработок в данном направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ломов С.П. Профессиональный рост учителя изобразительного искусства в системе мастер-классов // В сб.: Современное художественное образование: путь к успеху: Сб. мат-лов междунауч.-практ. конф. Сост. Н.В. Курбатова, Г.В. Черемных. - 2020. - С. 150-153. eLIBRARY ID: 44792240
2. Егорова С.И., Савинов А.М. Разработка и апробация модели художественно-графической подготовки конструкторов изделий легкой промышленности // Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика, С. 148-153. DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-3-148-153
3. Медведев Л.Г., Маврин С.А. О проблемах современного художественно-педагогического образования // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. - 2018. - № 4(21). - С. 126-128. eLIBRARY ID: 36961487
4. Орлов И.И. Художественная обработка материалов. Мозаика и резьба по дереву: Учеб. пособ. / И.И. Орлов, А.И. Макашин, Н.Н. Ганцева.. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2020. - 109 с. eLIBRARY ID: 44727505
5. Парамонов А.Г. Композиционное построение в учебном рисунке над натюрмортом // Общество. Наука. Инновации (НПК-2017): Сб. ст. Всерос. ежегод. науч.-практ. конф. Вятский государственный университет, 2017. - С. 6317-6325. eLIBRARY ID: 32630202

REFERENCES

1. Lomov S.P. Professional growth of a teacher of fine arts in the system of master-classes. In the book: Modern art education: the way to success: Sb. mat. of international scientific-practical conference. Kurbatov N.V., Cheremnykh G.V. 2020. С. 150-153. eLIBRARY ID: 44792240
2. Egorova S.I., Savinov A.M. Development and approbation of the model of art-graphic training of designers of light industry products. Bulletin of Kostroma State University. Ser.: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, P. 148-153. DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-3-148-153
3. Medvedev L. G., Mavrin S. A. On the problems of modern art-pedagogical education. Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities research. 2018. № 4(21). С. 126-128. eLIBRARY ID: 36961487
4. Orlov I.I. Artistic processing of materials. Mosaic and woodcarving: Tutorial. I.I. Orlov, A.I. Makashin, N.N. Gantseva. Lipetsk: Lipetsk State Technical University, 2020. 109 с. eLIBRARY ID: 44727505
5. Paramonov A.G. Compositional construction in educational drawing over still life. Society. Science. Innovations (NPK-2017): Collection of articles. All-Russian annual scientific and practical conf. Vyatka State University, 2017. С. 6317-6325. eLIBRARY ID: 32630202

Информация об авторах: Башкатов Иван Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры Дизайна и художественной обработки материала, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 30,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3762-1778>
e-mail: bashkatov_ivan@mail.ru

Алексеева Светлана Олеговна, кандидат педагогических наук, учитель изобразительного искусства, МОУ СОШ № 4 им. Л.А. Смык
г. Липецка, 398005, г. Липецк, Парковая, 5,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8286-5168>
e-mail: svetalekska@mail.ru

Мещеряков Виктор Дмитриевич, доцент, кандидат педагогических наук, Российская академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, 3,
e-mail: Dobrynia48@mail.ru

Авторы прочитали и одобрили окончательны вариант рукописи

Information about the authors: Bashkatov Ivan Aleksandrovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Design and Artistic Processing of Materials, Lipetsk State Technical University, 398055, Lipetsk, Moskovskaya str., 30,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3762-1778>
e-mail: bashkatov_ivan@mail.ru

Alekseeva Svetlana Olegovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Teacher of Fine Arts, Secondary school No. 4 named after L.A. Smyk, Lipetsk, 398005, Lipetsk, Park, 5,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8286-5168>
e-mail: svetalekska@mail.ru, 89205325594, Lipetsk, Shkatova str., 1, 28.

Meshcheryakov Viktor Dmitrievich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation,
398050, Lipetsk, Internatsionalnaya str., 3,
e-mail: Dobrynia48@mail.ru

The authors have read and approved the final manuscript.

Статья поступила в редакцию / The article was submitted: 11.10.2021

Одобрена после рецензирования и доработки / Approved after reviewing and revision: 18.10.2021

Принята к публикации / Accepted for publication: 25.10.2021

Авторы заявляет об отсутствии конфликта интересов./ The authors declare no conflicts of interests

© Башкатов И.А. 2021
© Алексеева С.О. 2021
© Мещеряков В. Д. 2021
© «ИСОМ». 2021