

УДК 378.12

*Т. В. Пойдина,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

*Ю. В. Кирюшина,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В. И. БОЧКОВСКОЙ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)», ПРОФИЛЬ «ДИЗАЙН»

В статье рассмотрены вопросы содержания художественно-творческой деятельности студентов, обучающихся по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «дизайн». Показано, что в развитии культуротворческой среды обучения профессионально-личностные качества художника-педагога являются определяющим фактором всех форм деятельности студента: познавательной, коммуникативной, творческой, а также эффективным условием для развития личностных структур. Сделаны выводы, что индивидуальный художественно-педагогический метод художника-педагога в работе со студентами позволяет решать учебные задачи по развитию художественно-ассоциативных качеств личности, выработать аналитическое, эстетическое и практическое отношение к культурным ценностям художественных произведений, а также формирует культуротворческую среду и педагогические условия мастерской для учебно-творческой самореализации студентов.

Ключевые слова: профессиональное обучение (по отраслям), художественно-творческая деятельность, художественно-графический метод, художник-педагог.

T. V. Poydina,

Candidate of Art History,

*Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Design,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

Yu.V. Kiryushina,

Candidate of Art criticism,

*Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Design,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

ARTISTIC AND PEDAGOGICAL METHOD OF V. I. BOCHKOVSKAYA IN THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL ENVIRONMENT OF TRAINING IN THE DIRECTION OF „VOCATIONAL TRAINING (BY INDUSTRY)“, PROFILE „DESIGN“

The article considers the issues of the content of artistic and creative activity of students studying in the direction of „Vocational training (by industry)“, profile „Design“. It is shown that in the development of the culture-creating learning environment, the professional and personal qualities of the artist – teacher are the determining factor of all forms of student activity: cognitive, communicative, creative, as well as an effective condition for the development of personal structures. It is concluded that the individual artistic and pedagogical method of an artist -teacher in working with students allows solving educational tasks for the development of artistic and associative personality qualities, developing an analytical, aesthetic and practical attitude to the cultural values of artistic works, and also forms a cultural environment and pedagogical conditions of the workshop for the educational and creative self-realization of students.

Keywords: professional training (by industry), artistic and creative activity, artistic and graphic method, artist – teacher.

Создание культуротворческой среды, определяющей вектор профессионально-личностной культуры и развитие творческих способностей студентов, является одной из приоритетных задач современного художественного образования. Приобщение студентов к историко-культурному наследию начинается с освоения культурных и художественно-эстетических ценностей, составляющих ядро художественного и культуросообразного личностно-ориентированного образования. Культура выступает как способ ценностного освоения чело-

веком действительности, по определению В. С. Библера, представляет собой «форму самодетерминации индивида в горизонте личности» [1, с. 289]. Ценности являются системообразующим фактором культуры, её ядром, выполняют интегративную функцию.

В процессе профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)» профиля «Дизайн» одним из главных педагогических условий выступает организация художественно-творческой деятельности, интегрирующей знания и практическую работу в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна.

Как показали исследования, специально организованный сегмент художественно-творческого процесса направлен на «безусловное понимание студентами сути и технологии выполнения творческого проекта», где должным образом поощряется их «организованная самостоятельная деятельность по преобразованию материала в продукт творчества, особо выделяя активность студентов в принятии решений в художественно-творческом процессе» [2, с. 20–21].

В реализации культуросообразности содержания образования и расширении форм художественно-творческой деятельности студентов ведущая роль принадлежит педагогу, от профессионально-личностных качеств и мастерства которого зависит эффективность решения задач профессионального обучения, художественного-творческого развития и эстетического воспитания. Единство художественного и педагогического мастерства преподавателя, высокий уровень художественно-педагогических знаний и умений являются определяющими в достижении целей художественно-творческой подготовленности и формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов художественного профиля.

В научно-педагогических исследованиях Э. В. Шачковой утверждается, что «процесс развития творческих способностей требует реализации комплекса психолого-педагогических условий, включающий в том числе объективные (принципы организации учебного процесса) и субъективные (личностно-профессиональные качества педагога) условия» [3, с. 368]. Автором также подчёркивается необходимость использования комплексной технологии обучения, учитывающей психолого-педагогические аспекты творчества и продуктивные способы обучения: проблемно-поисковый, исследовательский, творческий. В условиях культуротворческой среды обучения профессионально-личностные качества художника-педагога являются определяющим фактором всех форм деятельности студента: познавательной, комму-

никативной, творческой, а также эффективным условием для развития личностных структур и профессионального самоопределения.

Для художника Веры Игоревны Бочковской работа со студенческой молодёжью – это возможность передать накопленные знания и опыт ученикам, воспитать преемников собственных идеалов в искусстве. Её творческая работа неразрывна с педагогической деятельностью на кафедре культурологии и дизайна Алтайского государственного университета. Бочковская Вера Игоревна окончила Новоалтайское художественное училище, факультет искусств Алтайского государственного университета, в диссертационном совете которого защитила кандидатскую диссертацию по теме «Художественное образование Алтайского края второй половины XX века».

В. И. Бочковская делится с учениками секретами своего мастерства. Присущие педагогу утончённый художественный вкус, стойкая мотивация к творчеству, способность самовыражения в художественно-творческой и педагогической деятельности, высокая требовательность к себе – эти личностные качества преподавателя позволяют заинтересовать и увлечь студентов занятиями живописью и рисунком.

Профессионалом широкого диапазона видит Вера Игоревна будущего педагога профессионального обучения (по отраслям), профиль «дизайн», которого выпускает кафедра культурологии и дизайна АлтГУ. В художественно-творческой деятельности и в поисках образного воплощения замыслов Вера Игоревна сформировала свой живописно-графический художественный метод, соединяя графические техники исполнения и живописные средства. В циклах работ художницы виртуозные тонкие линии и контуры в сочетании с красками создают эффект графичности. Сюжеты картин не привязаны к конкретным литературным источникам, демонстрируют авторские возможности воображения. «Моя теоретическая специализация есть отражение мифологических сюжетов в искусстве: славянских, египетских, греческих», – говорит Вера Игоревна.

Воплощённые в работах В. И. Бочковской мифологические сюжеты объединяет восточная тематика и её многочисленные вариации, стилизация восточного эпоса, фантастические морские мотивы. Живописные линии то преисполнены женской чувственностью, тонкие, трепещущие, то простые, лаконичные, но во всех вариантах живопись сохраняет присущую ей декоративность. Художница не просто любит красоту жизни, а привносит в свои творения символический оттенок, открывая его зрителю.

Созданные ею образы визуально отсылают зрителя к мифологии, архетипам, артефактам искусства, наводят на философские раз-

мышления о человеческом бытии, гармонии человека и природы. Интеллектуальность живописи, мифологизированность творчества и философичность картин Веры Игоревны Бочковской обладают культурологическим потенциалом, воспитывают эстетический вкус студентов и способствуют развитию креативного мышления.

Творческие методы художник-педагог В. И. Бочковская успешно применяет в педагогической деятельности – в преподавании рисунка и живописи у студентов, обучающихся по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «дизайн». Она старается максимально полно познакомить студентов с их будущей профессией, предупредить ошибки, с которыми сталкивается выпускник. «Выпускник – это человек, не лишённый амбиций, жаждущий испытать свой талант в деле и самый великий оптимист», – считает педагог. Своих студентов Вера Игоревна буквально с первых курсов готовит к профессиональной выставочной деятельности, творческой самостоятельной работе. Студенты охотно участвуют в художественных выставках, их работы были неоднократно отмечены дипломами и грамотами.

По мнению Веры Игоревны, практическая работа по живописи должна строиться на умелом применении преподавателем своих знаний, при этом важно, чтобы педагог умел пояснять свои мысли посредством цветовых сочетаний, выражать их понятным, эмоциональным языком. Занятия по живописи способствуют развитию у студентов навыков, умений пространственного мышления, необходимого будущему дизайнеру и составляющего базу для освоения профессиональных компетенций.

Учебная дисциплина «графика» в её многогранных проявлениях сопровождает студента на протяжении всего обучения. Профессиональные компетенции дизайнера требуют развития художественного вкуса и высокой графической культуры. Художественно-графическая грамотность расширяет возможности студентов реализовать творческие, креативные способности и проектные навыки в овладении профессией дизайнера. На основе исследования С. Н. Беловой и Т. В. Осиповой под художественно-графическими умениями мы понимаем «владение графическими средствами выразительности и техниками в единстве с законами формообразования, композиции, цветовой гармонии и реализацию субъектом навыков продуцировать идею произведения, выбирать подходящие идее средства художественной выразительности в эскизах, рисунках, клаузуре, применять визуализацию и собственное креативное мышление. При этом большое значение для усвоенных художественно-графических навыков имеет творческая художествен-

но-проектная деятельность, отражённая в профессиональных компетенциях» [4, с. 226].

Художественно-графический метод В. И. Бочковской в работе со студентами позволяет решать учебные задачи по развитию художественно-ассоциативных качеств личности и образного метафорического формообразования, а также выработать своё аналитическое, эстетическое и практическое отношение к культурным ценностям художественных произведений. Интеграция содержания художественно-теоретической и практической подготовки, активизация эмоционально-мотивационной сферы студентов на занятиях рисунком и живописью, создание ситуации успеха во время художественно-творческой деятельности обеспечивают эффективность создания культуротворческой среды для формирования личностно-профессиональных качеств будущего педагога профессионального обучения (по отраслям), профиль «дизайн».

Целью подготовки бакалавра в области профессионального образования художественного профиля является формирование ценностно-смысловых, коммуникативных, социальных компетенций и развитие профессионально-личностных качеств студента, свободного владеющего системой знаний и умений образно-выразительных средств видов искусства. Профессиональное мастерство художника-педагога Веры Игоревны Бочковской, её личностные креативные качества, активная творческая позиция, самобытность творческого видения художественно-пластического языка, индивидуальный художественно-педагогический метод формируют культуротворческую среду и педагогические условия мастерской для учебно-творческой самореализации студентов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Библер В. С. От Наукоучения к логике культуры – М. : Изд-во политической литературы, 1991. – 414 с.
2. Хорошавина Г. Д., Гуцул Е. С. Эстетическое воспитание будущих учителей технологии в вузе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2017. – Т. 22. – Вып. 5 (169). – С. 18–22.
3. Шачкова Э. В. Развитие творческой активности у будущих учителей изобразительного искусства в миниатюрной деятельности // Педагогический журнал. – 2019. – Т. 9, № 1А. – С. 366–374.
4. Белова С. Н., Осипова Т. В. Формирование художественно-графических навыков у студентов колледжа в сфере дизайна // Эпоха науки. Общественно-гуманитарные науки. – 2018. – №14. – С. 224–230.

BIBLIOGRAPHY

1. Bybler V. S. From science to the logic of culture – M. : Publishing House of Political Literature, 1991. – 414 p.
2. Khoroshavina G. D., Gutsul E. S. Aesthetic education of future teachers of technology at the university // Bulletin of the Tambov University. Humanities series. -Tambov, 2017. –Vol. 22. – Issue 5(169). – P. 18–22.
3. Shachkova E. V. Development of creative activity among future teachers of fine arts in miniature activities // Pedagogical Journal. – 2019. – Vol. 9, No.1A. – P. 366–374.
4. Belova S. N., Osipova T. V. Formation of artistic and graphic skills among college students in the field of design // Epoch of Science. Socialand-humanitarian sciences. – 2018. – No.14. – P. 224–230.