

УДК 372.87:378

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ КАК БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН»

Амиржанова А.Ш., Ивахнова Л.А.

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: izo@omgpu.ru

В данной статье представлена информация о преподавании базовой дисциплины «История искусств» в профессиональной подготовке будущих дизайнеров. Авторы подробно рассмотрели вопросы, связанные с формами, методами обучения и воспитания будущих дизайнеров, посредством истории и теории искусства, определили главные составляющие в преподавании дисциплины «История искусств», а также ее место и роль в образовательном процессе. Раскрывая эти понятия, авторы представили перечень компетенции и рассмотрели информацию о комплексном подходе обучения и воспитания студентов. Весьма важную роль они отдели лекционным, практическим занятиям, где наряду с традиционными методами рассмотрели метод проблемного изложения, поисковый и исследовательский. Также, по их мнению, одним из эффективных способов теоретического и практического усвоения содержания дисциплины являются занятия в музее и самостоятельная работа студентов. В своей статье авторы акцентируют внимание на разработанный ими первичный искусствоведческий анализ произведений искусства. Подводя итог, авторы считают, что приведенные в статье формы и методы могут варьироваться в разных комбинациях.

Ключевые слова: метод, формы обучения, методика, история искусств, усвоения, искусствоведческий анализ, интеллектуальное развитие

THE HISTORY OF ARTS AS A BASIC DISCIPLINE IN PREPARATION OF STUDENTS OF DESIGN DIRECTIONS

Amirzhanova A.S., Ivakhnova L.A.

Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: izo@omgpu.ru

This article presents information on the teaching of the basic discipline «History of Art» in the professional training of the poor designers. The authors examined in detail the issues related to the forms, methods of teaching and educating future designers, through history and the theory of art, defined the main components in the teaching of the History of Art discipline, as well as its place and role in the educational process. Expanding these concepts, the authors presented a list of competencies and, in the future, reviewed information on the comprehensive approach of teaching and educating students. They gave a very important role to lecture, practical exercises, where along with traditional methods, they considered the method of problematic presentation, search and research. Also, in their opinion, one of the most effective ways of theoretical and practical mastery of the content of the discipline is to study in the museum and work independently of students. In their article, the authors focus on the primary art critic's analysis of works of art developed by them. Summing up, the authors believe that the forms and methods given can vary in different combinations.

Keywords: method, forms of teaching, methodology, history of arts, assimilation, art history analysis, intellectual development

На современном этапе накопленный опыт и различные методики в преподавании дисциплины «История искусств» в высшей школе нашли свое отражение в разработанных авторских образовательных программах, которые составлены на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования. Но не всегда результативность обучения зависит от методов, используемых в образовательном процессе. Т.е. именно методика преподавания часто является важным педагогическим инструментарием, умеющим оказывать влияние на качество и эффективность учебного процесса. На сегодняшний день в преподавании базовой дисциплины «История искусств» в профессиональных образовательных художественных учреждениях существует много проблем. Поэтому попытка представить си-

стему комплексного подхода в подготовке студентов направления «Дизайн» посредством истории и теории искусства, на наш взгляд, весьма актуальна и своевременна.

Изучая и анализируя различные формы и методы обучения, можно отметить, что проблема, связанная с преподаванием базовой дисциплины «История искусств», зачастую связана с алгоритмизацией педагогического процесса, то есть с репродуктивной формой деятельности. Несмотря на то, что традиционный подход к преподаванию теоретических дисциплин является важной частью образовательного процесса, использование лишь этого метода может препятствовать эффективности и результативности процесса обучения.

В подготовке будущих дизайнеров история искусств – это дисциплина, посредством которой у них формируется

художественный способ познания мира, система знаний и ценностных ориентиров на основе как художественно-творческой, так и проектной деятельности. Изучение этой дисциплины ориентировано на интеллектуальное и духовное развитие студентов, что, в свою очередь, является важнейшим условием в профессиональной подготовке дизайнеров.

История искусств – дисциплина, изучающая процесс развития пластических искусств со времени их зарождения и до наших дней. История искусства зарубежных стран рассматривается как аналог мирового искусства и как совокупность художественных исторических процессов цивилизации древнего мира, античности и европейских государств Нового и Новейшего времени. История искусств относится к дисциплинам гуманитарного цикла, раскрывающим особенности эстетического освоения человечеством окружающей действительности в процессе исторического развития [1].

Таким образом, в силу специфики дисциплины в процессе преподавания, наряду со словесными, наглядными и практическим методом обучения необходимо включить метод проблемного изложения, поисковый и исследовательский. Как необходимая составляющая полноценного процесса обучения, для развития профессионально значимых способностей у студентов направления «Дизайн» важную роль играет самостоятельная внеаудиторная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа студента (СРС) связана с качественным и количественным расширением того объема знаний, который предоставляется студенту в лекционном курсе и во время проведения семинарских занятий. СРС представляет собой ряд последовательных, взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов, совершая которые, студент углубляет и расширяет объем знаний, овладевает умением самостоятельно обобщать и систематизировать факты к сведению, полученные из источников, приобретает навыки научно-исследовательской работы.

В целом СРС состоит из ряда этапов:

1. Подбор рекомендуемой литературы по предлагаемым к самостоятельному изучению темам.

2. Реферирование литературы.

3. Описание и анализ рассматриваемых произведений искусств.

4. Обобщение информации в соответствии с основным лекционным материалом.

5. Выявление проблемных моментов в кругу изучаемых тем.

6. Определение путей решения выявленных проблем.

7. Систематизация полученной информации.

8. Подготовка отчета по СРС в устной/письменной форме.

9. Проведение отчета по результатам СРС в течение зачета, во время семинарских занятий.

Что касается основных компетенций базовой дисциплины «История искусств», то они сводятся к следующим:

– уметь воспринимать, логически обобщать, анализировать информацию, владеть культурой мышления;

– умение четко, структурно и аргументированно выстраивать свое устное выступление и письменный текст;

– понимать социальную важность выбранной им профессии, уметь стремиться достигать высоких показателей в профессиональной деятельности;

– воспитание бережного и уважительного отношения к историческому прошлому, толерантное отношение и понимание различий культур и народов;

– использование основных средств и методов для постижений знаний, духовного и интеллектуального развития [5].

Исходя из перечня компетенции, можно сделать вывод, что именно комплексный характер курса дисциплины позволяет применять в преподавании ряд методов, необходимых для эффективного обучения и освоения «Истории искусств». Сформированный комплекс знаний по теории и истории искусства будет способствовать в дальнейшем профессиональному росту и интеллектуальному развитию будущих дизайнеров.

В целом курс преподавания «Истории искусств» рассчитан на лекционные и практические занятия. Лекционные часы должны быть построены по принципу эволюционного охвата наиболее значимых этапов развития мирового искусства. Лекция должна выступать как активная форма всего учебного процесса и как эффективный метод обучения. Лекционный материал как способ передачи готовых знаний студентам должен включать в себя новую информацию через проблемность вопроса, ситуации или времени. Таким образом, процесс познания лекционного материала будет максимально приближен к исследовательской работе. Но использование подобных форм недостаточно в педагогической практике. В современных условиях, благодаря возможностям технологий, можно представить лекцию-визуализацию. Это поиск новых условий и принципов наглядности, содержание которых можно менять под воздействием различных методов и форм обучения [6].

Например, лекционный материал по искусству Западной Европы и Отечественному искусству конца XIX–XX вв. эффективно представить для изучения в сравнительной характеристике, выявляя проблему разности географии, исторических и культурных аспектов. Эти сравнительные характеристики позволяют выявить ряд специфических признаков, связанных со стилевыми направлениями и проблемами изобразительного искусства в целом. Для погружения в атмосферу, для более четкого понимания разности стран, традиций, событий, мировоззрения людей необходимо сопровождать лекции видео- и аудиоматериалом, а также наглядным раздаточным материалом.

Весь этот комплексный подход к подаче лекционного материала будет оказывать благоприятное влияние на развитие интереса, воображения, что в свою очередь, станет плодотворной почвой для усвоения знаний у студентов.

Что касается семинарских занятий, то они должны быть ориентированы на проблемный охват лекционного материала и предполагать активное участие студентов в процессе работы. При подготовке к семинарским занятиям у студентов формируются умения правильной работы с исследовательской литературой, ее подбор, акцентирование на главном, конспектирование, и формируются навыки подготовки грамотного публичного выступления – сообщения. Однако, важным компонентом в проведениях семинарских занятий является описание конкретных ситуаций или проблем, связанных, например, с древними цивилизациями или с определенной эпохой развития искусства. Студентам предлагают осмыслить мировоззрение человека, ситуацию, в которой он жил, и искусство, которое он создавал. Анализ и описание отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама представленная проблема не имеет однозначных запрограммированных решений. В данной методике действия даются либо в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия представляется эффективным средством формирования профессиональных качеств обучаемых [2].

Еще одним важнейшим и эффективным методом в проведении семинарских занятий является тематическое ориентирование. В ходе выполнения работы студентам

можно предложить на основе изученных или проанализированных произведений изобразительного искусства и архитектуры, идентифицировать путем анализа или определить стилистическую разницу произведений искусства разных стран, при этом используя искусствоведческий терминологический аппарат. Для максимального вовлечения студентов в процесс работы необходимо разбить их на группы, в состав которых войдут студенты активные, сильные и среднего уровня. В данной ситуации целесообразно применить инновационные педагогические технологии в части кейс-метода – «системный анализ», «мозговая атака», «дискуссия». Подобная работа позволит вывести проблему, связанную с интеграцией коллективного и индивидуально-обучения [3].

Также в системе преподавания дисциплины «История искусств» необходимо внедрять контроль за усвояемостью знаний, которые могут носить как пассивный, так и активный характер. Для закрепления полученных знаний наряду с традиционными письменными контрольными работами необходимо представить ряд контрольных вопросов по пройденным темам.

Важным и эффективным способом теоретического и практического усвоения содержания дисциплины «История искусств», закрепления полученных знаний, развития у студентов мышления, художественного вкуса и профессионального восприятия произведений искусства, являются занятия на базе музея. Рассказ по слайдам, репродукциям не создает условий для полноценного восприятия произведений искусства. Поэтому так важно, чтобы студенты, да и сами преподаватели видели подлинники, о которых они говорят, и «были вдохновлены содержательной красотой подлинника. Восприятие произведения искусства внушаемо, и это фундаментальное обстоятельство делает названную проблему осуществимой» [4].

То есть беседы в музее – это специфическая форма проведения учебных занятий, она может осуществляться непосредственно в пространстве действующей экспозиции или в фонде музея. При проведении занятий можно использовать ряд заданий и формы. Например, это могут быть лекции по темам или проведение студентами первичного искусствоведческого анализа произведений искусства, на основе искусствоведческой литературы. Искусствоведческий анализ может быть проведен по разработанному образцу.

Полное наименование музея или иного художественного учреждения: _____

2. Автор (имя художника) : _____

Когда на этикетке стоят буквы «Н. Х.» – неизвестный художник – это весьма сложный процесс, так как необходимо искать аналогии, активизировать ассоциативное мышление, сравнивать, сопоставлять не одно полотно, а множество, и в конечном итоге все это помогает увидеть и подчеркнуть в анализируемом полотне многое, что не возникло бы, если студент сразу знал автора произведения искусства.

3. Название работы: _____

4. Время (век) исполнения: _____

5. Стиль (стилевое направление): _____

Когда речь идет об определении большого стиля, то здесь важно определить участие или какое влияние оказал другой стиль (или стиливое направление), господствующий одновременно.

6. Школа: _____

7. Материал: _____

8. Техника исполнения (развернутый ответ): _____

9. Сохранность: _____

Состояние (сохранность) – этот пункт особенно важен при анализе произведений искусства. Этот пункт связан с материалом и называют его «материальным носителем художественного образа». Состояние доски или холста, бумаги, красочного слоя, поверхности камня или бронзы, сквозь которое прошло произведение. Необходимо студентам внимательно всмотреться и искать следы утрат и «чинок», дополнений и изменений, если отсутствует какая-то деталь, то учиться мысленно восстановить первоначальный вид произведения. Если произведения живописи, то попытаться увидеть всякие мелкие повреждения фона, трещины или сколы по всей поверхности холста. Определить состояние красочного слоя (насколько краски пожухли, наличие копоти).

10. Размер произведения: _____

Из всех представленных позиций весьма информативную роль играет размер произведения. Особенно если это касается иконы для иконостаса. Или величина скульптуры определяет ее функциональную специфику: находится ли на площади, в парадном зале или в небольшом помещении, в парковой аллее, на комодe или столике, накрытом кружевной скатертью. Размер также предоставляет важную информацию по отно-

шению к живописным полотнам. Важную часть составляет и жанр картины. Если это «исторический» жанр, часто «батальный», то здесь важен внушительный размер, для того, чтобы передать суть и развернутое действие. Если это жанр «портрет», то необходимо уточнить, кто изображен, для каких целей и в каком пространстве произведение будет расположено. Парадный портрет для всеобщего обзора, на котором чаще всего изображали первых лиц государства, был внушительных размеров, тяготел к вертикализму. Камерный портрет для «частного диалога», для домашнего просмотра имел соответствующий размер. Совсем не просто дело обстоит с бытовыми жанровыми сюжетами. Ну, например, работы П. Федотова. На его полотнах чаще всего представлены развернутые действия: т.е. среда, атмосфера, действующие лица, а размер небольшой. Но это ему не мешает, он мастерски справляется с этим. Вообще в искусстве XIX века наблюдается большее тяготение к небольшому размеру, даже в исторической картине. Причина в том, что меняются вкусы заказчиков; выставки становятся передвижными.

Для произведения живописи и графики (без рамы): вертикаль×горизонталь; для произведения скульптуры необходимо отметить третье измерение: глубина; для круглой статуэтки диаметр основания (т.е. подставки).

11. Описание произведения искусства:

Описание картины включает в себя содержательный элемент. Студент должен ответить на вопрос: «Кто или что изображено на картине?» В разных видах искусства описание произведения имеет свою специфику, т.е. критерии оценки по отношению к живописным произведениям несопоставимы с архитектурой или скульптурой.

12. Дополнительные сведения (если имеются): _____

Также во время проведения учебных занятий в музее необходимо вводить ситуации, которые могут выступить как игровые. Т.е. в этом случае студенты должны абстрагироваться от известной информации о произведении искусства и поставить ее под сомнение. Дело это далеко не бесполезное, даже в работе профессиональных исследователей или экспертов такое абстрагирование, порой приводит к новым открытиям, уточнению сюжета и даже авторства произведения [1].

Таким образом, занятие, проведенное в музее, будет способствовать овладению студентами основными методами искусствоведческого анализа и разработке методоло-

гии для исследовательской деятельности, а также живое восприятие произведений искусства развивает визуальную культуру.

Немаловажную роль в эффективности обучения можно отвести учебно-методическим средствам и пособиям, формам контрольно-измерительных материалов, которые должны быть адаптированы к современным условиям обучения, требованиям и компетенциям специалиста.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все приведенные формы и методы, используемые в образовательном процессе, представлены как базовые элементы и могут комбинироваться в различных вариантах, но с четко поставленной целью – повышение эффективности методики преподавания базовой дисциплины «История искусств» в подготовке студентов художественных направлений.

Список литературы

1. Амиржанова А.Ш. История искусства: методическое указание к семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов / А.Ш. Амиржанова. – Омск: ОГИС, 2011. – 44 с.
2. Амиржанова А.Ш., Толмачева Г.В. Разработка метода коллективного анализа в системе преподавания дисциплины «История искусств» (кейс-метод) // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 5. – С. 24.
3. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. – М.: Знание, 1991. – С. 46.
4. Мельникова О.П. Роль слайдов в формировании художественного восприятия произведений изобразительного искусства у будущих учителей / О.П. Мельникова // Формирование художественно-творческой активности студентов. – Алма-Ата, 1981. – С. 31.
5. Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 443 с.
6. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – С. 125.