ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В АКАДЕМИЧЕСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

OPPORTUNITIES FOR PEDAGOGICAL CREATIVE EXPERIMENTATION IN ACADEMIC ART EDUCATION

УДК 37+378+37.01

Ню Яфэй, аспирант 1 курса Художественно-графический факультет, Институт изящных искусств Московский педагогический государственный университет, E-mail: 674480540@qq.com

Ткалич Светлана Константиновна, доктор педагогических наук, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, E-mail: amguema2016@mail.ru

Ny Jaffei, Graduate Student 1 course art and graphic faculty, Institute of Fine Arts Moscow Teachers' State University, 674480540@qq.com

Tkalich Svetlana Konstantinovna, Doctor of Educational Sciences, Institute of Fine Arts Moscow Teachers' University, amguema2016@mail.ru

Аннотация

Актуальность. Художественное образование опирается на множество практик. Это привлекает к себе внимание творческой молодежи. Обучающие модули в магистратуре укрепляют научный базис познания с помощью специальных заданий с поисковым компонентом.

Метод сравнения. Переход в аспирантуру предполагает, что студент будет каждое своё новаторское предложение подтверждать проведённым

экспериментом. Для творческих профессий наиболее понятным и доступным ресурсом являются особенности национальной традиции художественного ремесла в живописи. Для академической живописи и рисунка важно выдерживать формальный канон.

Результат. Феномен обмена опытом и информацией китайских студентов и российских педагогов помогает определить точки сближения и нулевые фракталы знаний и приёмов культурно-просветительской направленности, наблюдаемые в реальной практике.

Вывод. Обучение иностранных студентов из Китая обогащает занятия в педагогическом вузе новыми знаниями и техниками живописи.

Ключевые слова. Международная культура научного сотрудничества, обмен опытом в художественном образовании

Annotation

Relevance. Art education is based on many practices. This attracts the attention of creative youth. Teaching modules in the master's degree strengthen the scientific basis of cognition with the help of special tasks with a search component. Comparison method. Going to graduate school assumes that the student will confirm each of his innovative proposals with the experiment. For creative professions, the most understandable and accessible resource is the features of the national tradition of artistic craft in painting. For academic painting and drawing it is important to maintain the formal canon.

Result. The phenomenon of exchange of experience and information of Chinese students and Russian teachers helps to determine the points of convergence and zero fractals of knowledge and educational practices observed in real practice.

Inference. Teaching foreign students from China enriches classes at the pedagogical university with new knowledge and techniques of painting.

Ключевые слова: Международная культура научного сотрудничества, обмен опытом в художественном образовании

Keywords: International culture of scientific cooperation, exchange of experience in art education.

Введение:

поиск на примере масляной живописи

В поиске устойчивого лидерства в художественном образовании необходимо сочетать академическую фундаментальную структуру и современное притяжение студентов к творческим экспериментам. В этой связи немаловажным фактором педагоги-практики считают практический опыт и опыт его научного оформления. Например, можно использовать формулы, художественные метафоры, но будущие педагоги изобразительного искусства таких навыков не получают. В результате каждый автор пытается объяснить новаторский элемент многократно повторенными словами из глоссария искусствоведов [1]. В итоге представление о новаторском элементе расплывчато, слабо пропечатывается в памяти.

Академические основы художественного творчества тоже опираются на свои формулы: композиционные, цветовые, пространственные. Изучение разнообразных направлений в искусстве способствует развитию инновационного мышления у студентов и появлению инициативной идеи. Например, обучение масляной живописи нельзя проводить за закрытыми дверями мастерской. Сюжеты должны отражать реальную жизнь.

После того, как масляная живопись пришла на смену темперной живописи в качестве основного вида живописи на Западе, она имеет долгую историю технического развития. Наиболее распространёнными являются техники: лессировка, алла-прима, наложение мазков, импасто.

Представительный эталон обучения - это этап классической масляной живописи. Классическая техника обычно включает три этапа рисования монохромного рисунка. В классической масляной живописи можно найти сравнение с китайской дотошной живописью. Этап «нижнего монохромного рисунка» - это сначала скопировать рисунок линии на специально созданный холст, а затем использовать тонкий слой серого разной яркости.

На многих картинах эпохи Возрождения в различных европейских музеях можно увидеть процесс покрытия красочным слоем невооружённым глазом. Под

цветом - черный и темный фон – это нижний набросок. В некоторых картинах маслом цвет поверхностного слоя изменился со временем, или художник по какой-то причине не смог покрыть цветной слой, и вы можете напрямую увидеть нижний эскиз, например, в картине «Мудрость. Умеренность. Сила» Рафаэля.

Это очень похоже на китайскую технику тщательной росписи «Фэнжан».

Примечание: «Фэнжан» - техника в традиционной китайской живописи. Самая важная техника окрашивания в кропотливой росписи: одно перо окунают в цвет, а другое перо погружают в воду, чтобы отодвинуть цвет, образуя постепенный эффект цвета от густого к светлому.

«Прозрачный цвет поверхности с лессировкой» похож на «лессировку» китайской скрупулёзной живописи, то есть в нём используется более тонкий цвет (из-за особенностей окрашиваемого материала прозрачный цвет лессировать можно использовать в изображении, когда цвет непрозрачен; старайтесь не смешивать цвет). Рецепт для начинающих педагогов-художников: в зависимости от ситуации, покрасьте два-три раза, отдельные места можно повторить при необходимости.

Мы делаем вывод, что производственный процесс классической масляной живописи очень похож на производственный процесс китайской живописи в жанре «гунби» (искусство портрета).

Возможности творческого эксперимента при изучении основ масляной живописи

Эксперимент зарождается в профессиональном воображении педагога. Он может предвидеть результат на основе своего многолетнего опыта. Многие студенты испытывают робость от эксперимента, не гарантируя качество. Но внедрение новаторского элемента не требует критериев качества. Для педагога важно организовать количественный показатель студентов-экспериментаторов.

Новаторский элемент открывает возможность изучения особенностей национальных художественных ремёсел. Сегодня это важно для подготовки учителей школы и колледжей, консультантов по специфике художественного образования, дизайнеров и популяризаторов культурно-просветительской сферы

деятельности и воспитания молодёжи для многонациональных стран, как Китай и Россия [1].

Будет очень хорошо, если учитель может помочь студентам интегрировать две традиционные техники живописи - западную и китайскую в одной композиции сюжета. Такой процесс обучения повлияет на развитие у студентов стремления к новаторской идее в живописи маслом. Для студентов, которым нравится классическая живопись маслом, очарование новаторской идеей активизирует интерес к процессу визуализации продукта воображения и поиску наиболее выразительных техник.

Обратим внимание на технику живописи: алла-прима. Этот метод рисования используется для достижения эффекта, который имеет оба цвета. По сравнению с классической техникой, дающей определённый ожидаемый эффект, техника «алла-прима» включает не только прямое явление одноразовой росписи, но также включает эффект накопления масляных красок на существующем основании. Этот эффект включает как форму, так и цвет в единую картину.

Навыки реализма также включают преобразующий язык прямого представления современной живописи, которое началось с сопоставления мазков. Именно из-за прямой взаимосвязи непосредственной живописи, которая раскрывает внутреннюю природу взаимного продвижения и взаимозависимости между людьми и предметами, «алла-прима» также является важным художественным языком в масляной живописи.

Кроме того, другие виды европейской живописи (темпера, акварель, гуашь, акриловая живопись) также сыграли положительную роль в развитии масляной живописи. Изобразительное искусство относится к художественной дисциплине, которая может быть чрезвычайно привлекательной для людей и полностью мобилизовать эмоции.

Роль самооценки и внимания к типу характера в процессе преподавания масляной живописи

В дополнение к изучению некоторых самых основных законов обучения масляной живописи, достаточное внимание следует уделять статусу и

применению психологических проявлений личности в обучении масляной живописи.

Например, рассмотрим значение и применение психологических исследований в базовом обучении масляной живописи: о примитивных способах и привычках - «внутренней психологии» на начальном этапе. «Внутренняя психология» - это инстинктивное психологическое явление, с которым рождаются люди, в основном проявляющееся на начальном этапе обучения масляной живописи.Например, практикум 1.

Наблюдение за объектами и изображение их изолированно.

Такая ситуация чаще встречается у начинающих рисовать маслом.

Практикум 2. Иногда студенты субъективно окрашивают в черный цвет независимо от цветового соотношения при воздействии света и не обращают внимания на изменение слоев, соотношение и восприятие цвета. Именно так действует механизм вступительных экзаменов в художественный колледж.

Эта упрямая «врожденная психология» негативного восприятия неизбежно принесёт большие трудности в педагогическую деятельность. Поэтому на начальном этапе учителя и ученики должны затратить много энергии, чтобы исправить и преодолеть это неблагоприятное проявление «врожденной психологии» негативного восприятия.

На русском сайте www@stud.24 можно смотреть много рефератов и курсовых работ, где авторы предлагают свои подходы к воспитанию характера. Мы согласны со многими выводами, например: характер не является застывшим образованием, он формируется на всём жизненном пути человека; вся практика воспитания опровергает тезис о постоянстве характера, подобные случаи возможны лишь в случае патологии личности; человек способен подняться над своим характером, изменить его; личность может бросить вызов обстоятельствам и стать другой.

Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освободиться от излишнего самомнения, может критически посмотреть на себя, увидеть свои недостатки. Это позволит ему определить цель работы над собой.

Личностные характеристики учащихся оказывают определённое влияние на их индивидуальную цветовую подготовку. Психологи считают, что формирование и развитие способностей ограничено личностными качествами. Хорошие черты личности (упорство, самоорганизация, внимательность) могут способствовать формированию и развитию способностей. Напротив, слабость личностных качеств препятствует формированию и развитию способностей. Самый первый уровень определения характера: пассивность и активность.

Студенты первого типа восприимчивы к стимулам окружающей среды и часто находятся под влиянием изображений других студентов, что делает их обучение стремительным. Студенты второго типа наблюдают и анализируют, исходя из своих собственных интересов, и их собственные идеи нелегко потревожить (изменить).

Студенты первого типа уделяют особое внимание локальным деталям и внутреннему цвету поверхности объекта, в то время как студенты второго типа уделяют больше внимания соотношению между черным, белым и серым и цветом объекта.

Студенты первого типа стремятся достичь успеха и не воспринимают объективные объекты в деталях, поэтому они часто заменяют восприятие различными субъективными предположениями, отсутствием терпения, глубокого наблюдения и понимания, а также способности к глубокому и полному описанию. Студенты второго типа всегда воспринимают внимательно все объекты рисования.

Личности учащихся разнообразны, и в их характерах часто есть некоторые негативные факторы, которые они не воспринимают, как препятствия для своего прогресса. Поэтому педагоги не должны ограничиваться формированием навыков, но также должны пояснять студентам роль психологических средств для становления творческой личности и его способностей.

Для позитивных изменений в характере студента должны быть соблюдены субъективные и объективные условия, но очень часто это не происходит или не является обязательным в учебном процессе. Во-первых, очевидна роль

объективных условий: например, хорошая учебная среда, взаимное влияние между учениками и демонстрация картин в классе учителя - все это оказывает определённое влияние на стимулирование интереса учащихся к обучению цвету и улучшение цветопередачи.

Однако субъективное условие, то есть субъективная инициатива характера личности студента, является важным аспектом понимания студентами себя и своей способности трансформироваться. Поэтому в обучении цвету очень необходима саморегуляция психологических характеристик, чтобы восполнить недостатки собственной личности.

Об эмоциональном восприятии процесса живописи

Рисование можно сравнить с психологическим состоянием удовольствия танцовщика, балерины, которое начинается ещё в раннем детстве и продолжается всю жизнь. Много репетиций и тренингов, упорный труд над каждым движением позволяют, наконец, выходить на большую сцену - это мечта всех артистов иногда длится несколько лет.

Эмоции рисования имеют большое влияние на результаты рисования. Китайский ученый Цзян Фэн в своей работе «Психологические исследования в обучении масляной живописи» отметил, что при обучении цвету учащиеся должны получать позитивные эмоции от рисования [14]. Это включает в себя два аспекта:

- относительная устойчивость живописных эмоций: воплощается в уверенности в себе, хорошем начале и конце и неукоснительной преданности делу;
- соответствующая вариативность живописных эмоций. Многим ученикам не хватает стабильного настроения для рисования, или они стремятся к успеху, или их страсть к рисованию уменьшилась. Эти неблагоприятные эмоции должны вовремя обнаруживаться и исправляться учителями в педагогической практике;
- хороший этюд масляной живописи должен иметь чувство ритма. Контраст между виртуальным и реальностью, сильным и слабым, срочностью и медленным, тонким и толстым - в целом составляет богатство работы. Чтобы нарисовать эти эффекты, в практике рисования должно быть психологическое состояние, совместимое с этим чувством ритма. Это означает, что, помимо

относительной стабильности, эмоции от рисования также должны иметь соответствующую изменчивость.

В процессе рисования студент может использовать мастихин для корректировки и постепенно под руководством преподавателей сформировать

подходящую технику и метод рисования. Мазок - одно из важных составляющих в создании масляной живописи, мазок бывает разным, и стиль рисования, показанный в финальных работах, также имеет большое отличие. Таким образом, учителя должны научить студентов создавать собственный мазок и эмоции при написании масляных картин, чтобы повысить художественную индивидуальность масляной живописи.

Особый интерес для нас представляют мысли известного русского педагога П. П. Чистякова о методике преподавания рисования в общеобразовательной школе. С 1871 года Чистяков принимал активное участие в комиссии по присуждению премий за рисунки учащихся средних учебных заведений, и эта деятельность привлекла его внимание к постановке рисования в общеобразовательных школах [5].

Что касается этапов изучения масляной живописи, педагог по искусству Чистяков П.П. практически пояснил роль ритма в процессе рисования, что на каждом этапе масляной живописи срабатывают различные требования. Поэтому в любой момент во время обучения ученикам следует напоминать о необходимости уделять внимание корректировке своего психологического ритма рисования.

Это показывает, что хороший психологический настрой в процессе рисования

- это то, что нужно каждому ученику от начала до конца. Поэтому самовоспитание характера – это осознанная деятельность человека, которую он направляет на формирование положительный качеств характера.

Таким образом, изучение трёх психологических феноменов личностного характера играет важную роль в формировании интереса к масляной живописи и упорства в освоении навыков масляной живописи.

Вывод. Таким образом, мы рассмотрели возможности творческого эксперимента

в художественном образовании на примере обучения масляной живописи. С одной стороны, педагог занят формированием у студентов навыков масляной живописи, с другой стороны педагог должен ненавязчиво пояснить студентам роль трёх психологических феноменов личностного характера: относительная устойчивость живописных эмоций (китайский ученый Цзян Фэн [14]),
соответствующая вариативность живописных эмоций (китайский ученый Цзян Фэн [14]),
хороший этюд масляной живописи должен иметь чувство ритма (русский педагог XIX века П.П.Чистяков [5]) .

Применение в обучении китайско-русского метода трёх психологических феноменов личностного характера может вызвать интерес у студентов: самоконтроль и самосовершенствование черт характера, обеспечивающих лидерство в профессии, повышение по ступеням карьеры.

В существующей системе обучения масляной живописи акцент преподавательской деятельности слишком смещён в сторону обучения студентов традиционным материалам масляной живописи и языку масляной живописи. При этом отсутствует руководство для студентов по изучению новых областей масляной живописи, а также отсутствие исследований психологических изменений студентов, происходящих в процессе рисования предметов с натуры.

Игнорирование исследований, как освоение новых областей масляной живописи, приводит к похожим масляным картинам многих студентов университетов. Разнообразие - одна из основных характеристик искусства масляной живописи. После появления новых материалов для рисования преподаватели и студенты должны понимать характеристики новых материалов и применять их при создании масляной живописи, чтобы понять их художественный эффект. Навыки масляной живописи студента требуют большой практики, чтобы сформировать свой собственный уникальный язык живописи. Поэтому студент должен смело экспериментировать, овладев профессиональными навыками.

Академический вуз - не помеха творческому эксперименту студентов под

руководством педагога-экспериментатора. Каждая кафедра заинтересована в том, чтобы её достижения стали известны в вузе и стали важным методическимфондом для следующих поколений студентов.

Литература

1. Анисимова-Ткалич С.К. Проблемы современного общества и научный вектор в художественном образовании // Материалы 5-й Международной конференции по социальному, экономическому и академическому лидерству (ICSEALV 2019). URL https://dx.doi.org
2. /10.2991/assehr.k.191221.017.
3. Руднев, И. Ю. Системные основы методики преподавания изобразительного искусства / П. Д. Чистов, И. Ю. Руднев // Право и практика. –2017. –№ 2. – С. 232-236.
4. Руднев, И.Ю. О современных образовательных программах по изобразительному искусству / Ю. И. Мезенцева, И. Ю. Руднев // Право и практика. –2017. –№ 2. –С. 204-214.
5. Руднев И.Ю. Роль пленэра с системе художественного образования / К.М. Зубрилин, И.Ю. Руднев // Наука и школа. – 2016. -№ 6. -с.175-180.
6. Чистяков П.П. и его педагогическая система. https://studopedia.ru
7. /3_160465_pavel-petrovich-chistyakov.html
8. Самовоспитание характера. URL www@stude.24.ru.psychology samovospitany
9. Китайские авторы
10. Сюй Шаохуа. О воспитании у студентов инновационного мышления при обучении масляной живописи. Журнал заочного университета Хубэй, 2016 (13).
11. Шен Цзяньхуа. Как эффективно развивать новаторское мышление учащихся при обучении масляной живописи [Дж.]. Исследования в области художественного образования, 2019 (13) 154-155.
12. Цзинь Хунлянь. Проникновение и интеграция западных традиционных техник масляной живописи и восточной живописи. Журнал Университета

Суйхуа, 2008.

13. У Цзунцинь. Трансформация и стыковка. Размышления об обучении масляной живописи от жизни и творчества [J]. Художественное образование, 2011 (4).
14. Хан Лина, Краткое обсуждение признания масляной живописи в средней школе изобразительного искусства [Д]. Харбин: Харбинский педагогический университет, 2013.
15. Яо Ялун, Исследование моделей преподавания масляной живописи и развития талантов в университетах Синьцзяна [Д]. Урумчи: Синьцзянский педагогический университет, 2013.
16. Дин Нин. Психология искусства [М]. Харбин: Издательство изящных искусств Хэйлунцзян, 2016.
17. Цзян Фэн. Психологические исследования в обучении масляной живописи.

Literature

1. Anisimova-Tkalich S.K. Problems of modern society and the scientific vector in art education // Proceedings of the 5th International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEALV 2019). URL https://dx.doi.org
2. /10.2991/assehr.k.191221.017.
3. Rudnev, I. Yu. System foundations of methods of teaching fine arts / PD Chistov, I. Yu. Rudnev // Law and practice. –2017. –№ 2. –C. 232-236.
4. Rudnev, I.Yu. About modern educational programs in fine arts / Yu. I. Mezentseva, I. Yu. Rudnev // Law and practice. –2017. –№ 2. –C. 204-214.
5. Rudnev I.Yu. The role of the plein air with the system of art education / K.M. Zubrilin, I. Yu. Rudnev // Science and school. - 2016. -No. 6. -p. 175-180.
6. Chistyakov P. P. and its pedagogical system. https://studopedia.ru
7. /3_160465_pavel-petrovich-chistyakov.html
8. Self-education of character. URL www@stude.24.ru.psychology samovospitany
9. Chinese authors
10. Xu Shaohua. On the education of students of innovative thinking when teaching oil painting. Hubei University Correspondence Journal, 2016 (13).

11. Shen Jianhua. How to effectively develop students' innovative thinking while teaching oil painting [J.]. Arts Education Research, 2019 (13) 154-155.
12. Jin Honglian. Penetration and integration of Western traditional oil painting techniques and Eastern painting. Suihua University Journal, 2008.
13. Wu Zongqin. Transformation and docking. Reflections on learning oil painting from life and work [J]. Art education, 2011 (4).
14. Han Lina, A Brief Discussion on the Recognition of Oil Painting in Fine Arts High School [D]. Harbin: Harbin Normal University, 2013.
15. Yao Yalong, Study of Oil Painting Teaching Models and Talent Development in Xinjiang Universities [D]. Urumqi: Xinjiang Normal University, 2013.
16. Ding Ning. Psychology of Art [M]. Harbin: Heilongjiang Fine Arts Publishing House, 2016.
17. Jiang Feng. Psychological research in teaching oil painting.