

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГУ ГПУ»)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик.

«Полипрофессиональные технологии в системе художественного
образования»

Выпускная квалификационная работа
по направлению: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность: «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»

Проверка на объем заимствований:
16,98 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
«13» июня 2019г.
Зав. кафедрой ППОиПМ
 Корнеева Н.Ю.

Выполнила:
Студентка группы ЗФ-509/080-5-1
Акашина Ирина Михайловна

Научный руководитель:
профессор кафедры ППОиПМ
Шабалина Наталья Михайловна

Челябинск
2019

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические аспекты исследования полипрофессиональных технологий в системе художественного педагогического образования	6
1.2 Классификация образовательных технологий.....	10
1.3 Возможности применения на практике новых технологий в системе художественного образования.....	18
Вывод по первой главе	25
Глава 2. Экспериментальное исследование эффективности полипрофессиональных технологий в системе художественного образования.....	27
2.1 Разработка технологии полипрофессионального художественного педагогического обучения.....	27
2.2 Оценка и анализ уровня усвоения знаний учащихся в системе полипрофессиональных технологий	
Вывод по второй главе	45
Заключение	47
Список используемой литературы	48
Приложение.....	51.
А) методические рекомендации по проведению мастер класса по учебной дисциплине « рисунок головы человека».	
Б) тематическая разработка урока на тему «рисунок головы человека».	

Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что современное художественное образование предполагает применение разноплановых технологий обучения, обеспечивающих интеграцию разных видов наглядности и опорного материала, что характерно для информационных и полипрофессиональных технологий.

Сегодня применение мультимедиа-технологий актуализировано требованиями к конкурсным видеоурокам, которые педагоги разрабатывают самостоятельно.

Для быстрого и эффективного обучения требуются максимально реалистичные интерактивные обучающие технологии и системы.

Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами производить различные эксперименты, а также отрабатывать те или иные специальные навыки. Достаточно воссоздать компьютерные модели и производить те или иные действия над ними в интерактивной среде. Ярким примером использования компьютерных технологий для отработки специальных навыков являются всевозможные тренажёры.

Компьютерные тренажеры нашли применение во многих областях. Они позволяют в значительной степени сэкономить время и ресурсы, затрачиваемые на отработку тех или иных действий. Для того чтобы обучать людей тем или иным специальным навыкам, больше не нужно создавать реальные условия и расходовать на это реальные ресурсы.

Всё это становится возможным благодаря современным мультимедийным и интерактивным технологиям. С их помощью в виртуальном окружении воспроизводятся реальные ситуации и объекты, что позволяют обучаемому персоналу отработать свои профессиональные навыки. Обучаемый персонал может самостоятельно взаимодействовать с такими комплексами с помощью различных интерфейсов. При этом сложность освоения данного метода обучения невелика.

Доступность с помощью электронных интернет – ресурсов повышает информированность, в том числе обучающихся в вузах студентов, не может быть

самодостаточным. Поэтому в художественном образовании по части профессиональных технологий по-прежнему актуальны методы аутентичных мастер-классов/воршопов, отвечающих за реализацию принципов деятельностного, компетентностного подходов, личностно ориентированного обучения. При этом темы проведения мастер классов различны.

Методологическую основу исследования составили современные концепции художественного образования, в которых отражены ведущие психолого-педагогические принципы обучения предметам искусства в школе, на основе учета познавательных и художественных способностей, интересов, психофизиологических особенностей детей (В.С.Кузин, Б.М.Неменский, и др.).

Исследование базируется на работах отечественных и зарубежных исследователей, в области применения компьютерных технологий в школьном образовании (А.Г.Гейн, Ю.М.Горвиц, А.П.Ершов, и др.).

Объект исследования: учебно-воспитательная деятельность среднего профессионального образования.

Предмет исследования: типология и особенности полипрофессиональных технологий в системе художественного образования.

Цель исследования: исследовать механизмы развития и применения полипрофессиональных технологий в системе художественного образования.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать теоретические аспекты к проблеме исследования полипрофессиональных технологий в системе художественного образования.
2. Определить типологию, методы и перспективы развития полипрофессиональных технологий в системе художественного образования.
3. Проанализировать один из видов полипрофессиональных технологий художественного обучения – мастер класс на тему «рисунок головы человека».

Практическая значимость исследования: применение полипрофессиональных технологий в системе художественного образования будет способствовать более эффективному усвоению нового материала.

Практическая база исследования: исследование проходило на базе ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, основных глав, заключения, приложения и списка использованной литературы.

Глава1. Теоретические аспекты исследования полипрофессиональных технологий в системе художественного педагогического образования

1.1. Понятие и сущность полипрофессиональных технологий

Педагогическая технология – это совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. Педагогическая технология предполагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных измерений итоговой оценки достигнутых результатов.

Обилие нерешенных педагогических проблем и поиск путей их решения повлекли за собой разработку конкретных педагогических технологий, направленных на достижение целей воспитания, развития, обучения. Все они специфичны областью применения.

Адаптивная технология обучения разработана и внедрена в учебный процесс А.С. Границкой. Создание технологии вызвано рядом педагогических проблем и стремлением использовать идеализированные возможности как всего учебного процесса, так и отдельно взятого урока. Среди них автор технологии выделяет следующие:

- при опросе отдельных учащихся остальные в работу почти не включены;
- при проверке тетрадей -- большая трата времени, а ученика интересует оценка;
- безделье учащихся на уроке, притворяются, что слушают, привычка ко лжи;
- регулярная самостоятельная работа не проводится;
- низкая контролируемость результатов деятельности учащихся;
- плохая обратная связь;
- сплошной контроль (письменные задания) выполняет преимущественно оценочную функцию;
- нет достаточной возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям учащихся во время урока;

- не все выполняют домашнее задание, поэтому трудно вести урок, страх за невыполнение программы, ориентация насреднего, а остальные -- слабые, сильные?..

Цель технологии заключается в обучении приемам самостоятельной работы, самоконтроля, приемам исследовательской деятельности; в развитии и совершенствовании умений самостоятельно работать, добывать знания, и на этой основе в формировании интеллекта школьника; в максимальной адаптации учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся.

Основная сущность технологии заключается в одновременной работе учителя по:

- управлению самостоятельной работой всех учащихся;
- работе с отдельными школьниками -- индивидуально;
- осуществлению учета и реализации индивидуальных особенностей и возможностей детей;
- максимальному включению всех в индивидуальную самостоятельную работу.

Интегральная технология обучения получила свое развитие в работах П. М. Эрдниева и других авторов. Технология имеет такие особенности:

- укрупнение дидактических единиц на основе блока уроков;
- планирование результатов обучения и основанной на них дифференциации.

В школьной практике технология применяется для изучения больших объемов информации преимущественно в старших классах.

Структура интегральной технологии представлена тремя этапами.

Первый этап -- планирование блока на основе главных узловых проблем, законов и закономерностей. Блок включает диагностические цели, содержание учебного материала, методы и средства их достижения; навыки и умения, приобретаемые в процессе урока; методическую подготовку учителя, учебный материал, профессионально обработанный для восприятия учащимися.

Второй этап -- взаимосвязь структурных компонентов блока, углубленное усвоение учебного материала, практикумы.

Структурные компоненты блока: школьная лекция (вводное повторение и концентрированное изучение нового материала) + семинар, конференция, самостоятельная работа с учебной литературой (углубленное изучение нового материала) + практическое занятие, практикум (предусматривает обучение учащихся приемам применения приобретенных знаний). Задания могут носить характер первоначального; освоения знаний, репродуктивного или творческого.

Третий этап -- тематический зачет и развитие его форм. Проверяется степень усвоенности основных понятий, ведущих идей, уровень развитости умений работать с учебными материалами, формулами, производить расчеты и вычисления и т.д. Формы проведения зачета могут быть самыми разными, обусловленными спецификой учебного предмета и изучаемого учебного материала.

Другие технологии обучения

- Личностно-ориентированная технология обучения (И.С. Якиманская и др.).

Методические основы построения личностно ориентированного урока По мнению И. С. Якиманской, признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса и есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностно-ориентированного обучения она считает необходимым различать следующие понятия. Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного материала, доступного ученику.

Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения. Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности.

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная среда в виде учебного плана, организации условий для проявления индивидуальной избирательности каждого ученика, её устойчивости, без чего невозможно говорить о познавательном стиле.

В-третьих, нужен специально подготовленный учитель, который понимает и разделяет цели и ценности личностно-ориентированного образования. Модель личностно-ориентированной школы существенно отличается от других существующих моделей и педагогических систем.

В первую очередь, тем, что она предоставляет ребёнку большую свободу выбора в процессе обучения. В её рамках не ученик подстраивается под сложившийся обучающий стиль учителя, а учитель, обладая разнообразным технологическим инструментарием, согласует свои приёмы и методы работы с познавательным стилем обучения ребёнка.

Личностно — ориентированный урок в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип взаимодействия " учитель — ученик". От командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессуальной деятельности ученика.

- Программированное обучение (В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина, Т.А. Ильина, А.Г. Молибог и др.).

-Технология проблемного обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.М.Матюшкин).

- Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В. Репкин и др.).

- Технология дифференцированного обучения (Л.Н. Рожина, И.М. Чередов и др.).

- Компьютерные технологии обучения и другие.

1.2. Классификация образовательных технологий

Проблема различия технологий и методик до сих пор достаточно дискуссионная. Одни ученые полагают, что технология - это форма реализации методики, другие говорят, что понятие технологии шире, чем методика. Поэтому легко спутать эти два понятия.

Чтобы этого не произошло нужно знать, что приоритетный вопрос методики - «как», а технологии - «как это сделать оптимально». Методика преподавания и технология преподавания определенной дисциплины - часто употребляются как синонимы: разница между ними заключается прежде всего в расстановке акцентов. В технологии более представлена целевая, процессуальная, количественная и расчётная компоненты.

Полипрофессиональные технологии в системе художественного образования это :

- мастер классы/воркшоп
- экспедиция
- музей

Идеальная технология обладает жестко определенной системой предписаний, гарантировано ведущих к цели. В методике представлена содержательная, качественная и вариативная стороны.

Методика предусматривает разнообразие, вариативность способов реализации теоретических положений, а следовательно, и не предполагает гарантированности достижения цели, т.е. даже идеальная методика не обладает высокой инструментальностью. Идеальная технология и идеальная методика бывают очень редко, любая дидактическая (педагогическая) система в зависимости от уровня ее инструментальности может быть ближе либо к технологии (высокий уровень инструментальности), либо к методике (низкий уровень инструментальности).

Инструментальность педагогических технологий - это проработанность и алгоритмизация конкретных действий (начиная с постановки целей), определенность и четкость этапов, шагов, операций, ведущих к цели. Только в таких случаях обеспечиваются воспроизводимость технологии и гарантированность результата.

Степень инструментальности может являться признаком приближения дидактической системы либо к технологии, либо к методике. Но картина взаимосвязи терминов «методика» и «технология» осложняется тем, что термин «методика» имеет множество значений, отличающихся по уровню и области применения.

Методика преподавания учебной дисциплины содержит большое количество модульных и локальных методик. Всё это существующее разнообразие приводит к тому, что иногда методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии - в состав методик обучения.

Понятие «технология» раньше относилось к сфере промышленного производства и обозначало систему взаимосвязанных способов обработки различных материалов и приемов изготовления того или иного вида продукции. В кратком словаре иностранных слов дано определение: «Технология (греч. techne - мастерство + logos - учение) - совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов, а также сами процессы, при которых происходит качественное изменение обрабатываемого объекта».

Как видим, это понятие рассматривается в контексте промышленного производства. В еще более узком производственном контексте это понятие раскрыто в энциклопедическом словаре: «Технология - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции».

Задача технологии как науки - выявление физических, химических, механических и др. закономерностей с целью определения и использования на

практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов».

Однако, несмотря на столь узкий производственный контекст понятия «технология», заметим, что определяющим признаком данного понятия является совокупность («совокупность знаний о...», «совокупность методов...»). В определениях понятия «педагогическая технология» данный признак также является приоритетным.

Так, в Российской педагогической энциклопедии «педагогическая технология» трактуется как «совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные цели.

В педагогической литературе встречаются несколько определений понятия «педагогическая технология». Г.М. и А.Ю. Коджаспировы дают следующее определение: «Новое (с 50-х годов) направление в педагогической науке, которое занимается конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. Представляет собой систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности.

Воспитанники и сама деятельность представлены процедурно, т.е. как определенная система действий, разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, обеспечивающих гарантированный результат». В связи с этим применение учителями на практике отдельных элементов методики или отдельно взятых педагогических приемов не должно называться столь модным в настоящее время термином «педагогическая технология».

Технология не может применяться отдельными элементами, это целостный процесс. Представим, например, что в производстве какого-либо конкретного продукта питания, допустим, определенного сорта сыра или йогурта применяются отдельные технологические приемы.

Вряд ли тогда производитель получит данный сорт, чтобы его получить, необходимо тщательнейшим образом соблюсти всю технологическую цепочку (сырье, последовательность действий, время каждого этапа и т.п.). С другой стороны, даже полное соблюдение всей технологической цепочки не всегда приводит к желаемому результату.

Подобные несоответствия наблюдаются и в школьной практике, когда речь идет о применении педагогических технологий. Учитель применяет отдельные элементы той или иной технологии, а ожидаемого результата не наблюдается. В то же время, на практике часто бывает и противоположное явление.

Казалось бы, учитель полностью строит свою педагогическую деятельность в соответствии с той или иной педагогической технологией, то есть так, что все входящие в нее действия представлены в определенной последовательности и предполагают достижение необходимого, прогнозируемого результата (по определению «педагогической технологии» Г.Ю. Ксендзовой), а такового по-прежнему не наблюдается. Обратимся к рассуждениям В.В. Гузеева.

По его замечанию, педагогической технологией обычно называют направление зарубежной педагогики с целью повышения эффективности образовательного процесса, гарантированного достижения запланированных результатов обучения (в английском языке - *an educational technology* - дословно переводится как «образовательные технологии»). Часто в педагогической практике понятия «педагогическая технология» и «образовательная технология» не различаются. Тем не менее, как отмечает В.В. Гузеев, под названием «педагогическая технология» в отечественной науке фигурируют работы по проблемам воспитания.

Вместе с тем обзор материалов, в которых фигурирует понятие «образовательная технология», показывает, что оно употребляется чаще всего в контексте «технологии обучения». Кроме того, в Российской педагогической

энциклопедии отмечено, что в любой педагогической системе педтехнология - понятие, взаимодействующее с дидактической задачей.

Если дидактическая задача выражает цели обучения и воспитания, то педтехнология - пути и средства их достижения. Там же представлены три составляющие педагогической технологии: дидактические процессы (предписания способов деятельности); организационные формы обучения (условия, в которых эта деятельность должна воплощаться); средства осуществления этой деятельности (целенаправленная подготовка учителя-педагога к занятиям и наличие соответствующих ТСО).

Для воспроизведения той или иной педагогической технологии очень важно располагать ее максимально полным описанием.

В результате технической революции произошли кардинальные перемены во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в искусстве. Новые технологии оказали влияние на художественную среду и в результате возник новый феномен искусства – цифровые искусства. Под цифровыми искусствами понимаются такие виды художественной деятельности, концептуальная и продуктивная база которых определяется цифровой средой.

Возникшее новообразование активно обсуждается специалистами широкого спектра областей, относящихся как искусству, культуре, так и науке, технике. Появление цифровых искусств повлекло за собой появление новых художественных жанров и форм.

Такие области как, например, трехмерная анимация, виртуальная действительность, интерактивные системы и интернет обнаружили небывало широкие творческие возможности.

На уже устоявшиеся художественные формы – кино, двухмерную анимацию, видеоискусство, музыку – цифровые технологии также сильно повлияли, способствуя созданию новых жанровых подвидов. Используя язык цифровой культуры, появление цифровых искусств сразу же противопоставило себе все остальное искусство – традиционное, которое именуется по отношению к цифровому аналоговым.

Цифровое искусство – открытая система, поэтому развивается в контексте всего искусства и активно взаимодействует с аналоговым искусством, оказывая на него влияние.

Так, в первую очередь подверглись влиянию цифровых искусств наиболее традиционные виды изобразительного искусства – живопись, графика, скульптура. Начали появляться голографические изображения, имитирующие картину, скульптуру, рельеф, даже архитектуру. Наиболее активно арт-медиа повлиял на синтетические искусства – хэппенинг, перформанс. Что дали новые технологии для искусства? Ответ на этот вопрос одновременно зафиксировал основные черты современного искусства, сформировавшегося под влиянием технологий.

1. Интерактивность – возможность для зрителя вступать в контакт с художником и даже участвовать в создании произведений.

2. Новые художественные средства. Наиболее прогрессивным из направлений современного искусства сегодня является видео-арт, который заметно прогрессировал благодаря цифровым технологиям. Он является наиболее демократичным в производстве видом искусства, где кроме камеры, которую можно взять напрокат, почти ничего не надо.

Если бы не цифровые технологии в области видео, то сегодня мы бы окончательно распрощались с таким явлением, как независимое кино. Впрочем, с экспонированием видео-арта есть проблемы, так как необходимая для качественного показа техника стоит недешево. WEB-дизайн и VJ-инг более всего близки салонному искусству, с которым, находят полное взаимопонимание и слияние. Как это свойственно для традиционного салонного искусства, web-дизайн и VJ-инг используют художественные средства, избегая концептуальной независимости и подчиняясь желаниям заказчика.

Именно с WEB-дизайном чаще всего путают сетевое искусство, которое к нему не имеет никакого отношения и действительно является ноу-хау, возникшим в результате появления цифровых технологий, но не в визуальной сфере, а в коммуникациях.

Сетевое искусство сегодня уже не ограничивается интерактивными Интернет-проектами, оно выходит в реальность, создавая сети, которые объединяют людей и создают новые горизонтальные средства коммуникации от человека к человеку, минуя пропагандистскую машину масс-медиа. В этой области искусства «аналог и цифра» переживают наиболее интересные коллизии. Начавшись как сугубо цифровое, сетевое искусство парадоксальным образом эволюционировало в аналоговое, сильно повлияв на такие явления, как акционизм (появился медиа-активизм) и хэппенинг (появился флешмоб). Примечательно то, что искусство никнеймов и виртуаловестественно соединяется с самым радикально аналоговым искусством, существующим только в момент его создания и требующим непосредственного присутствия автора/зрителя/участника. Огромное влияние цифровые технологии оказали на музыку.

Благодаря «цифре» возникла электронная культура («drum'n'bass», «хаос», «easy», «techno»), которая на протяжении уже четвертого десятилетия остается ведущей в сфере внеакадемической музыки. Электронные средства сейчас являются мощным средством для синтеза любого музыкального направления, в том числе и классической академической музыки современной.

Так наиболее популярным является синтез рок и поп-музыки, в танцевальной музыке – это «ambient», «gothicdarkwave» и «emo». Электроника здесь, как и в роке 60х и 70х придает звучанию психоделический оттенок. Частично из-за преобладания шумовых эффектов, сливающихся с гармонией, из-за средних и медленных темпов, а также ритмов в стиле фанк.

Сегодня цифровые технологии все глубже проникают в нашу жизнь и быт, период восхищения ими сменился периодом рефлексии и критики. Особенно сильно это заметно в области масс-медиа. Телевидение все больше играет роль душеприказчика для человечества и ставит его в положение слуги нарастающего товарооборота.

Оно активно ассимилирует открытия художников, использует эти открытия в рекламе. В этой ситуации художники либо подыгрывают, либо

пытаются сопротивляться, что так же является полезным тренажером для PR-стратегий. Проблемы В связи с быстрым проникновением техногенной среды в гуманитарную не все сферы культурной жизни оказались способны быстро адаптироваться. Очевидно, что на пути восприятия «высокотехнологичного искусства» или арт-медиа возникают проблемы.

Первая – это элементарное техническое невежество наших современников. Зритель до сих пор часто не в состоянии понимать язык и пользоваться технологиями, которые предлагает ему художник, он часто вообще не владеет компьютером и, уж конечно, не посвящен в тонкости существующих дискурсов, связанных с искусством новых технологий.

Но это, пожалуй, не самое главное. Как замечает Кирилл Шаманов, «интернет ставит человека лицом к лицу со всем миром. Но, увы, надежды и эйфория, связанные с появлением новых возможностей, исчезли, обнажив с большей остротой былые проблемы. В новой ситуации мы все больше находим следы неразрешенных философских конфликтов прошлого.

Из виртуальных бездн мы снова проваливаемся в бездны аналоговые, реальные и, как выясняется, более живучие»[1]. Новые цифровые средства для самовыражения художника, особенно постоянно обновляемые hi-tech, уже не вызывают восторга, заметно профанированы и больше напоминают спорт, чем искусство.

Многие сознательно отказываются от их использования, возвращаясь к аналогу и low-tech, в моду входит аутентичность. Идентифицировать искусство как цифровое или аналоговое не совсем правильно. Каждый художник выбирает сам, стоит ему делать свои работы при помощи последовательности палочек и нолей или обойтись привычными средствами.

При этом есть два понятия, связанные с цифрой и аналогом и имеющие огромное значение, - это виртуальность и реальность. Они являются базовыми не только для НТР, но и для всего 20-го века и в особенности модернизма с его построением «виртуальных» утопий в «реале».

Вот и искусство, после информационного взрыва, возвращается из утопического Сиона к реальности, от которой некогда отвернулось. Художник новых технологий в России до сих пор является маргиналом не только в обществе, как вообще любой художник, но и в локальной области современного искусства. Он напоминает не революционера, несущего в массы просвещение, как ему бы хотелось, а «одинокого муэдзина на технологическо – философском минарете»[2].

1.3 Возможности применения на практике новых технологий в системе художественного педагогического образования

Формирование познавательного интереса учащихся в процессе обучения происходит благодаря включению их в совместную деятельность, организации самостоятельной работы учащихся. Стимулируют познавательную активность и интерес обучаемых дидактические средства, во-первых, направленные на получение информации о предстоящей познавательной деятельности.

Это могут быть разнообразные тексты из художественной литературы, легенды, истории, примеры. Во-вторых, дидактические средства, помогающие выделить основной предмет изучения, такие, как различные приборы, дидактические игры, муляжи, компьютерные обучающие программы. В-третьих, дидактические средства, стимулирующие функциональную умственную деятельность в виде материальных объектов, несущие информацию о процедуре деятельности.

Опыт эффективного применения ИКТ в образовательном процессе свидетельствует о значительных возможностях информационно-коммуникационных технологий в реализации идей компетентного подхода и, в частности, культурно-исторической педагогики.

Цель образования - передать следующим поколениям ценности культуры и научить их жить в быстро меняющемся мире. Образовательный процесс по определению ориентирован прежде всего на передачу ученику ценностей

культуры; также очевидно, что умение жить в быстро меняющемся мире наилучшим образом формируют эффективно преподаваемые ИКТ.

Внедрение ИКТ помогает ученику и учителю в преодолении восприятия культуры как «лавки древностей, где хранится красивый, но давно отработанный материал», создаёт условия для реального включения молодого человека в контекст культуры, прежде всего благодаря применению метода проектов.

Проектная деятельность позволяет учащимся приобрести дополнительные знания в интересующей их предметной области, научиться планированию собственной познавательной деятельности, овладеть основным программным обеспечением, необходимым современному пользователю ПК. Обладая значительными ресурсами для обеспечения удовлетворения потребностей учащегося в самовыражении и самореализации, ИКТ развивают у молодого человека умение жить в согласии с собой и с окружающими.

Это закономерно улучшает процесс развития таких ключевых компетенций, как ответственность и способность принимать решение в ситуации выбора. Особенность культурно-исторической педагогики состоит в том, что одно из ее смыслообразующих оснований - установление соответствия между развитием творческих способностей личности и формированием прочной базы умений и навыков. ИКТ развивают у учащегося исполнительскую культуру - существенный фактор рационального баланса творческих способностей и умений терпеливо и качественно исполнять повседневную рутинную работу.

Информационно-коммуникационные технологии помогают усилить воспитывающую функцию обучения, достигается новый качественный уровень образования, который выражается в способности учащихся находить и обрабатывать информацию, овладевать знаниями и умениями, эффективно применимыми в любой сфере жизнедеятельности, самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.

Стремительно обновляющаяся информационная составляющая культуры социальной среды меняет традиционные представления о сущности образования как управляемом извне процессом обучения, воспитания и развития ребенка в строгих рамках доминирующих отношений «учитель-ученик», «педагог-воспитанник».

Совершенствование системы доступных учащимся источников социокультурного опыта и изменения масштабов информационного обеспечения образования в совокупности с процессами его демократизации убеждают нас в том, что основы образовательной практики в ближайшем будущем будет полновесно представлять более широкий спектр социальных отношений.

Суть этих отношений определяется иной схемой взаимодействия, а именно «индивид информационно - образовательная среда», а их содержание составляет инициативная образовательная деятельность субъекта учения в глобальной информационной системе.

Учитель как источник информации, ранее лидирующий на «информационном поле» системы образования, постепенно вытесняется со своих привычных позиций. Новые тенденции в развитии информационной культуры общества никоим образом не исключают учителя из системы образования, но влекут за собой изменения в соотношении его функций - функции организатора обучающегося взаимодействия учащихся с разнообразными источниками информации и формирования у учащихся умений и навыков самостоятельного информационного потребления.

Будить и поддерживать образовательную инициативу учащихся. Создавать необходимые условия учащимся для самостоятельного учения (и научения) в широкой информационно-образовательной среде.

Оказать квалифицированную помощь в определении значимых направлений. Осуществлять корректировку успешности процесса учения и научения и оптимизировать его с точки зрения средств и способов достижения результата.

Состав источников информации среды учения на современном этапе развития общества существенно обогатился за счет становления и быстрого развития в сфере образования компьютерной информационной сети. Виртуальная информационная среда обладает специфическим материалом.

Его составные части:

- аппарат представления учебной информации;
- аппарат ориентирования;
- аппарат усвоения учебного материала.

В условиях виртуального режима функционирования они обладают в сравнении с традиционными источниками знаний целым рядом бесспорных преимуществ. Образовательная мощь виртуальной среды в условиях стремительного совершенствования технологии производства компьютерной техники, определяющей скорость обработки и передачи информации, информационную емкость компьютера, появление возможностей хранения информации на различных носителях, неуклонно нарастает.

Это обстоятельство обязывает педагогическое сообщество адекватно оценить виртуальную среду в составе прочих источников информации по масштабам и эффективности ее образовательного воздействия.

Программно-педагогические средства (ППС) образуют различные типы предметных электронных учебных изданий.

К настоящему времени сформировалось их некоторая система.

- Типы информационно-коммуникационных педагогических технологий: электронные учебники;
- электронные энциклопедии;
- электронные справочники;
- электронные каталоги: рисунков, фото, иллюстраций, моделей, видеоматериалов, таблиц, схем, тематических презентаций и т.п.;
- электронные библиотеки (каталоги и соответствующие им коллекции: электронных версий учебников, учебных пособий)

- обучающие среды, предусматривающие: использование комплекса средств обучающего воздействия - мотивация учения, предъявление материала, отработка, контроль; интерактивный характер обучения и вариативность его способов в двух их разновидностях: сценарии; моделирующие среды (электронные конструкторы как частный случай среды моделирования)
- электронныетренажеры;
- электронные тесты.

Но весь этот набор средств не позволяет учителю творить, поэтому он стоит на выборе изучения программ, которые позволят ему и его учащимся создавать свои методические комплексы в соответствии с выбранной программой, учебником, понимание необходимости знаний на современном этапе жизни. Характерной особенностью школы XXI века является обновление общего среднего образования, расширение масштабов и содержания работы с учащимися в образовательной области культуры и в изобразительной базовой области «Искусство». Одним из наиболее интересных, глубоких и значимых в этой области является интегрированный курс «Мировая художественная культура», который имеет свою специфику, заключающуюся в комплексном освоении различных видов искусств в их взаимосвязи. Особенно актуален этот курс для подростков.

Сегодня переосмысливаются идеи развития творческой личности, в том числе в подростковом возрасте, преодоления отчужденности подростка от педагогического процесса, гуманизации и демократизации педагогических взаимоотношений, подростка и учителя, оптимизации деятельности последнего.

С учетом роли гуманитарных дисциплин важным звеном является курс МХК. Он раскрывает историю, виды искусств, творческие достижения разных стран и народов, историю стилей и жанров, отдельные проблемы художественного творчества.

В центре современного образовательного процесса находятся взаимосвязи между видами и явлениями искусства, его проблемами, теориями, в контексте целостного гуманитарного знания. Целостный характер мира искусства является объектом изучения курса «Мировая художественная культура», который включает в свое содержание несколько дисциплин художественного цикла. Это дает возможность выхода на интеграцию предметов, объединение нескольких областей знания в единое целое на основе общего интегрированного подхода. Интеграция лежит в основе курса МХК и является основным принципом построения его программы.

Ее реализация призвана помочь подростку ответить на вопросы: - как устанавливались теснейшие идейно-нравственные и эстетические связи в разных цивилизациях, как связаны между собой литература, музыка, изобразительное искусство, как обусловлены они жизнью эпохи и общими закономерностями развития культуры в данный исторический отрезок времени, как передают духовные ценности от поколения к поколению, чтобы помочь человеку понять окружающий мир? Применение интегративного принципа открывает большие возможности для воспроизведения новых связей с предметами гуманитарного цикла и реализации комплексной системы классных, внеклассных и внешкольных занятий учащихся искусством.

В связи с этим перед педагогом стоит задача формирования духовного мира подростка силой воздействия различных искусств в их комплексе, основы эстетического воспитания, нравственной позиции и, конечно, создания условий для живого общения учащихся с произведениями мирового искусства на уроке и во внеклассных занятиях, развитие у детей способности полноценно и целенаправленно воспринимать художественную культуру в своей дальнейшей жизни.

Одной из первых задач в изучении МХК является раскрытие перед учащимися закономерностей развития мировой культуры, особенностей художественно-образного языка искусства.

Отсюда вытекает специфика целей, задач и методики преподавания МХК как предмета эстетического цикла. Главным в методике становится развитие

способности восприятия, понимания языка искусства, его роли в жизни людей, воспитание читателя, зрителя, слушателя, обогащение его духовного мира в процессе общения с прекрасным.

В помощь педагогической науке выступает медиаобразование как направление, которое и занимается проблемами образования и воспитания при помощи средств медиа, т.е. средств массовой коммуникации.

Как отмечал один из первых исследователей социокультурного аспекта медиаобразования А.В.Шариков, в мировой практике наполнение термина «медиаобразование», впервые определенного ЮНЕСКО в начале 1970-х годов, означало следующее: «Под медиаобразованием следует понимать обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знания в педагогической теории и практике; его следует отличать от использования СМК как вспомогательных средств в преподавании других областей знания, таких, как например, математика, физика, география и т.п.»

Специфика методики преподавания мировой художественной культуры и ее основные принципы заложены в программе и основаны на единстве закономерностей искусства и его восприятия. Если учитель будет следовать этим принципам и вышеназванным задачам программы, цель введения курса будет оправдана.

Вывод по первой главе:

На основании рассмотренного теоретического материала по теме полипрофессиональных технологий в системе художественного образования было установлено следующее: понятие технология раньше относилось к сфере промышленного производства и обозначала систему взаимосвязанных способов обработки различных материалов и приемов изготовления того или иного вида продукции. Однако, не смотря на столь узкий производственный контекст понятия «Технологи», признаком является совокупность знаний о..., совокупность методов... Так, педагогическая технология трактуется как совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессобучения и воспитания. Для воспроизведения той или иной технологии очень важно располагать ее максимально полным описанием.

В результате технической революции произошли кардинальные перемены во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и искусстве. Новые технологии оказали влияние на художественную среду, и в результате возник новый феномен цифровое искусство. В исторической динамике анализируются различные формы деятельностного подхода, в художественном образовании и профессиональной педагогике: изучение первоисточника в музее, мастер-классы, воркшоп, экспедиции.

Формирование познавательного интереса учащихся в процессе обучения происходит благодаря включению их в совместную деятельность, организации самостоятельной работы учащихся. Доступность с помощью электронных интернет-ресурсов повышает информированность обучающихся, но не может быть самодостаточным. Поэтому в художественном образовании по части профессиональных умений и образовательных технологий по-прежнему актуальны методы аутентичных мастер-классов/воркшопов, отвечающих за реализацию принципов деятельностного, компетентностного подходов, личностно ориентированного обучения. При этом форматы проведения практических занятий различны: от интерактивной формы с методами диалога и мозгового штурма (студент/ученик –

преподаватель/модератор – художник/профессионал) до проблемно-ориентированной работы в музейной среде или выездной экспедиции, где обучающие функции принимает на себя первоисточник (оригинал). В связи с этим перед педагогом стоит задача формирования духовного мира подростка силой воздействия различных искусств в их комплексе, основ эстетического воспитания.

Глава 2. Экспериментальное исследование эффективности полипрофессиональных технологий в системе художественного педагогического образования

2.1 Разработка технологии полипрофессионального художественного педагогического обучения

Актуальность художественно-педагогических технологий для современного образования определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возможностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие растущей личности.

С использованием художественно-педагогических технологий в современном образовательном пространстве повышается интерес у студентов к предмету, учащиеся становятся активным субъектом образовательного процесса, а отношения с педагогом – субъективными. Происходит развитие личности, саморазвитие, самореализация, самоопределение учащихся. Это развивает творческую самостоятельность. Студенты имеют прочные, глубокие знания. Именно такие знания расширяют представления о жизни, быте, позволяют применить их в современной жизнедеятельности, дизайне, моделировании и конструировании, способствуют применению полученных знаний в практической деятельности для преобразования и усовершенствования известного.

Мастер-класс – это особая форма обобщения и распространения педагогического опыта, эффективная форма передачи знаний и умений, от мастера к ученику, обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных практических методов освоения определенного содержания, передачи педагогического мастерства при активном взаимодействии всех участников занятия. С этой точки зрения

мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (под Мастером подразумевается педагог, ведущий мастер-класс).

Цель, задачи и содержание образования могут быть достигнуты при условии осознания и реализации принципов, то есть стратегии обучения. Существенные различия в задачах и содержании разных направлений преподавания изобразительного искусства в колледже определяют разные условия их реализации. Отличие принципов разных концепций художественного образования показано в таблице 1.

Несмотря на разнообразие в педагогической практике принципов художественного образования одним из важнейших принципов преподавания изобразительного искусства по-прежнему остаётся принцип наглядности.

Наглядность — одна из специфических черт изобразительного искусства как учебного предмета. Как известно, обучение рисованию с натуры уже является наглядным. Невозможно проводить уроки тематического и декоративного рисования, уроки-беседы об изобразительном искусстве без таблиц, моделей, рисунков и репродукций картин художников.

Наглядность представляет собой путь к познанию сущности явления, к раскрытию его характерных свойств и закономерностей. Наглядность содействует развитию у учащихся наблюдательности и логического мышления. Когда учащиеся воспринимают предметы и процессы в природе, наглядность служит источником знаний, но когда изучаемые объекты не могут быть показаны учащимся, наглядность при помощи зрительной памяти помогает воспроизводить их образы.

Наглядность помогает лучшему усвоению многих абстрактных положений, т. е. способствует развитию абстрактного мышления. В этом случае она обуславливается особенностями развития мышления детей. На ранних этапах развития ребенок мыслит больше образами, чем понятиями. В это время

понятия доходят до детского сознания значительно легче, если они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами.

Современная дидактическая наука предъявляет определенные требования к наглядным пособиям и материалам: безупречность в научном отношении; соответствие требованиям учебной программы; точность отражения реальной действительности; соответствие возрастным особенностям учащихся; ясность и четкость изображения; соответствие гигиеническим и эстетическим требованиям.

Общие методические правила использования дидактического материала четко сформулированы в педагогической науке:

- разъяснение цели наблюдения и указание на основные его моменты (вводная беседа);
- соблюдение плановости и последовательности во всем процессе наблюдения;
- выделение основного, ведущего и второстепенного моментов наблюдения с заострением внимания учащихся на плановых вопросах наблюдения
- повторение наблюдения для полного осознания объекта наблюдения и проведение в связи с этим необходимых упражнений;
- проверка и учет знаний учащихся, полученных от наблюдения, при оценке их успеваемости.

Следует подчеркнуть, что наглядность нельзя превращать в самоцель, противопоставлять словесному обучению. На уроке, во время учебного процесса, объяснение учителя должно тесно сочетаться с демонстрацией тех или иных наглядных пособий.

Наглядные пособия, применяемые на уроках изобразительного искусства с I по IV класс, в соответствии с требованиями дидактики, можно выделить в следующие группы.

Предметы, служащие объектами изображения на уроках изобразительного искусства. В качестве натурны на уроках могут быть

использованы предметы кубической, призматической, пирамидальной, цилиндрической, конусообразной, шарообразной и комбинированной формы. Это могут быть фрукты, овощи, посуда, мебель, книги, рабочие инструменты, цветы, вазы, чучела птиц, животных и многие другие.

Модели, объясняющие конструктивные закономерности построения предметов, законы перспективы, светотени, цветоведения, декоративной стилизации.

Это могут быть проволочные модели геометрических тел, предметов быта, фигуры человека, модели геометрических тел из оргстекла. Для объяснения перспективных сокращений пользуются моделями вращающихся кругов на подставках, квадратными досками на подставке, ящиками с перегородками и другими моделями и пособиями из проволоки, органического стекла, фанеры, дерева и картона. Для раскрытия закономерностей смешения цветов применяют вертушки и т. п.

Методические схемы, рисунки и таблицы. На этих таблицах может быть показано поэтапное выполнение рисунка или живописного этюда или даны другие методические указания.

Их используют при объяснении законов перспективы, понятий «холодный» и «теплый цвет», «колорит», «средний цветовой тон», «свет», «тень», «полутень», «рефлекс» и многих других. Заменяя рисунок учителя на классной доске, таблицы способствуют экономии времени. Хорошие результаты дает демонстрация динамических таблиц.

Они представляют собой таблицы с изображением того или иного предмета, группы предметов, пейзажа, которые накрываются прозрачным листом с элементами схемы. При наложении этого листа на изображение школьники видят реалистическое изображение и вместе с тем схему, поясняющую тот или иной закон, явление. Другой вариант динамических таблиц показывает процесс получения композиции за счет передвижения элементов.

Репродукция с картин, рисунков, изображения предметов декоративно-прикладного искусства. С помощью репродукций с картин и рисунков художников, изображений предметов декоративно-прикладного искусства преподаватель знакомит детей с творчеством выдающихся мастеров изобразительного искусства, с искусством народных умельцев. Репродукции с картин художников помогают изучать художественные приемы, развивать внимание учащихся и умение «видеть».

Педагогический рисунок. Особое значение в педагогическом процессе имеет педагогический рисунок — показ учителем хода работы над рисунком, объяснение того или иного приема работы карандашом, кистью, показ конструктивного построения, пространственного положения изображаемого объекта. Преподаватель обычно показывает поэтапное построение предмета, композиционную связь групповой постановки. Следует отметить, что в практике преподавания рисунка и живописи наглядный показ того или иного способа, приема работы всегда считался важным фактором успешного обучения, на что не раз указывали известные художники и педагоги

Демонстрационные наглядные пособия (видеофильмы, CD, DVD диафильмы, диапозитивы). Применение технических средств обучения для демонстрации видеофильма, диафильма или диапозитивов о творчестве того или иного художника, о различных видах и жанрах изобразительного искусства в процессе беседы об изобразительном искусстве активизирует мысль школьников, эмоциональное отношение к материалу и в конечном итоге повышает эффективность урока за счет расширения объема информации. Будучи статическими экранными пособиями, диафильмы и диапозитивы позволяют неограниченное количество времени рассматривать кадр, что дает учителю возможность более детально, подробно проанализировать и охарактеризовать изображение.

И все же наилучшим средством наглядного, обучения является рисунок самого педагога на классной доске, листе бумаги или на полях работы ученика¹⁰.

В современных условиях каждый педагог сам старается изготовить наборы учебно-методических пособий и моделей, а иногда обходится без них, рисуя на бумаге или на полях рисунка ученика. Наглядные учебные пособия составляют тот необходимый учебный (дидактический) материал, без которого не может обойтись ни одна система без ущерба для качества преподавания.

При изготовлении методических таблиц педагогу необходимо иметь в виду следующее:

- Каждая таблица наглядно показывает ученику, что он должен сделать на данном этапе, каков объем работы. Она не только графически выражает последовательность и степень выполнения рисунка но, прежде всего, указывает на узловые учебные задачи. Таблица наглядно показывает особенности строения натуры, которые будут разъяснены педагогом.
- Каждый этап работы охватывает сравнительно небольшой объем учебного материала, чтобы ученик имел возможность хорошо усвоить его. Таблица предельно лаконична, но в то же время полностью раскрывает данный этап работы на рисунком.
- Последовательность этапов работы внимательно продумывается педагогом. Во-первых, выделяются наиболее важные моменты построения изображения и, во-вторых, устанавливается их очередность, чтобы у школьника выработалась определенная система работы, над рисунком. Каждая таблица дает предпосылки для следующей, а каждая последующая логически вытекает из предыдущей.
- Рисунки выполняются очень четко и ясно. В методических таблицах не должно быть манерных росчерков, эффектно брошенных штрихов, которые затрудняют выявление закономерностей строения формы. Не следует бояться «сухости» рисунка, иногда целесообразно даже несколько упростить форму, сделать ее более наглядной и ясной.
- Таблицы могут быть снабжены небольшим текстом, объясняющим, как ими пользоваться. Методические пояснения могут быть очень краткими,

но они должны давать ясные указания ученику, как вести работу, на что в первую очередь обратить внимание.

- На таблицах желательно иметь заголовки, раскрывающие целевую установку — основную цель работы над рисунком на данном этапе¹¹.

Одним из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок педагога. Когда педагог демонстрирует перед учениками процесс работы над рисунком, то младшие школьники не только усваивают учебный материал, но и получают возможность соотнести свои практические действия с действиями учителя. Именно поэтому педагогический рисунок должен выполняться быстро, чётко, уверенно. В связи с этим при подготовке к уроку начинающему учителю начальных классов необходимо:

- заранее продумать содержание и этапы выполнения педагогического рисунка в соответствии с темой и ходом урока;
- в плане конспекте нарисовать эскизы поэтапного появления рисунка на доске и продумать краткие и ёмкие комментарии к нему;
- до урока выполнить тренировочный рисунок, определить его расположение на доске и подготовить необходимые материалы.

Наглядность, как правило, оказывает более эффективное действие, чем словесное объяснение. Не случайно Я. А. Коменский провозгласил принцип наглядности «золотым правилом дидактики»

Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры.

2.2 Оценка и анализ уровня усвоения знаний учащихся в системе полипрофессиональных технологий

Внедрение в сферу образования новых полупрофессиональных технологий отразилось на всех взаимосвязанных компонентах дидактической системы. В том числе способствовало модернизации системы средствобучения. С появлением компьютера – основного технического средства обучения, стали актуальными и востребованными в современной школе средства, основанные на цифровых технологиях и микропроцессорной технике. Именно эта группа средств обучения названа современной.

Изучение проблемы разработки полупрофессиональных технологий в системе художественного образования на базе ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», позволило сформулировать идею исследования.

Она состоит в том, чтобы организовать такой педагогический процесс художественного образования в колледже, при котором применение полипрофессиональных технологий в системе художественного образования могло осуществляться в ходе реализации двух взаимосвязанных функций средств обучения.

Одна функция средств обучения состоит в информационно-наглядной поддержке педагогического процесса, другая состоит в том, что средства обучения являются объектом изучения для учащихся.

Причем процесс применения полипрофессиональных технологий в системе художественного необходимо осуществлять на основе целенаправленной, поэтапной, совместной деятельности его участников в течение всего периода обучения на всех видах учебных занятий, предусматривающих необходимость и возможность использования различных современных средств обучения в модельном и реальном педагогическом процессе.

Гипотеза: Предполагается, что педагогический процесс, организованный на основе разработанной модели полипрофессиональных технологий в системе

художественного, будет способствовать повышению эффективности подготовки будущих специалистов.

На современном этапе развития образования актуальным становится выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. Одной из эффективных форм распространения собственного педагогического опыта является такая современная форма методической работы как мастер-класс.

Данное понятие широко используется во многих сферах деятельности человека, в том числе и в образовании. Зачастую в педагогическом сообществе под мастер-классом понимают урок, мероприятие, презентацию достижений педагога, но это не совсем так.

В педагогической литературе существует несколько десятков определений понятия “мастер-класс”. В данных рекомендациях мы будем опираться на следующие определения, так как считаем, что в них обозначены ключевые свойства мастер-класса.

В первую очередь, мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики развития и свободы, показывающая способы преодоления консерватизма и рутины.

Мастер– класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. С этой точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера (под Мастером подразумевается педагог, ведущий мастер-класс)

Указанная форма методической работы является эффективным приемом передачи опыта обучения и воспитания, т.к. центральным звеном является

демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия

Итак, мастер-класс – это форма занятия, в которой сконцентрированы такие характеристики:

- вызов традиционной педагогике;
- личность учителя с новым мышлением;
- не сообщение новых знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью всех участников занятия;
- плюрализм мнений;

Вступительное испытание :

1. Мастер-класс на тему Рисунок головы человека

Предлагаемая структура мастер-класса (из расчета на два академических часа) с использованием технологии кейс-стадии

1) Представление преподавателем ведущего мастер-класса, целей мастер-класса, общего порядка его проведения 2–5 минут
Студенты с самого начала будут знать, о чем будет мастер-класс, чем закончится, что они должны будут сделать.

2) Краткая самопрезентация ведущего мастер-класса 2–5 минут Студенты смогут узнать о том, в каких сферах деятельности ведущий работал, где работает сейчас, что входит в его функциональные обязанности.

3) Изложение теоретического материала по заявленной теме с практическими примерами ведущего мастер-класса 10–20 минут Студенты смогут лучше узнать о заявленной теме (особенно, если она до этого была пройдена на занятиях в рамках данной дисциплины), ознакомиться с практическими ситуациями по теме.

4) Ведущий дает студентам кейс-стадию (конкретная ситуация из практики работы, с заранее известным результатом ее разрешения) 2–3 минуты С достаточной степенью детализации излагается сама ситуация и ставится вопрос о том, как ее можно разрешить.

Формулируется индивидуальное или групповое задание, которое студенты сразу же начинают выполнять.

5) Подготовка студентами решения кейс-стади

10–15 минут Студенты индивидуально или в групповом формате предлагают решение ситуации. Все студенты сдают их преподавателю в конце занятия.

6) Награждение участников группы, принявшей наилучшее, по мнению ведущего, решение грамотой «за активное участие в мастер-классе...» 2–3 минуты Лучше подготовить грамоты заранее — напечатать их на принтере или купить в магазине, указать тему мастер-класса, подписать у ведущего мастер-класса и зав. кафедрой или преподавателя, поставить печать вуза.

7) В завершении мастер-класса преподаватель собирает листочки с описанием студентами решения ситуации 1–2 минуты Каждый студент имеет возможность подкорректировать свое решение ситуации, после того, как услышал наилучшее.

8) Составление преподавателем фото-отчета о мастер-классе В течение всего мастер-класса делаются фотографии (преподавателем, ответственным за это студентом), которые потом используются для подготовки фотоотчета о мастер-классе.

9) Проверка выполнения заданий на мастер-классе и размещение результатов на студенческом портале В соответствии с рейтингом-планом студентам проставляются оценки за выполнение заданий на мастер-классе. На студенческом портале преподаватель размещает фотоотчет о проведении мастер-класса.

10) По желанию студента, фотоотчет может быть распечатан и подписан преподавателем или заведующим кафедрой.

Отборочными критериями являются: компоновка-композиция, культура линии и штриха, конструктивность рисунка, перспективная закономерность, чувство пропорции.

Для того чтобы выполнить мастер-класс, необходимо обладать пространственным и конструктивным видением, иметь представление о законах перспективного построения, хорошо владеть приемами рисунка, уметь передать с помощью соответствующих композиционных средств: целостность, симметрию.

Целостность проявляется в построении конструкции предмета, симметрия в равновесии, похожести левой и правой частей объекта.

В экзаменационном задании изображение надо обдуманно расположить на картинной плоскости, приняв во внимание ее размер и формат в отношении сторон по вертикали и горизонтали. Одно из главных требований к композиции - объективно правильно разместить сюжетно-композиционный центр.

Следуя закону цельности, надо обосновать связь центра с отдельными частями композиции. Если главное будет смещено в сторону, может появиться неоправданное пустое пространство, ослабляющее восприятие.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции.

Для успешного выполнения рисунка работу необходимо вести последовательно, по стадиям:

1. Предварительный анализ постановки.
2. Композиционное размещение.
3. Конструктивный анализ предметов постановки.
4. Перспективное построение предметов с учетом их конструктивных характеристик.
5. Передача характера форм предметов и их пропорций.

Наглядно эти данные отображены на рисунке 1.

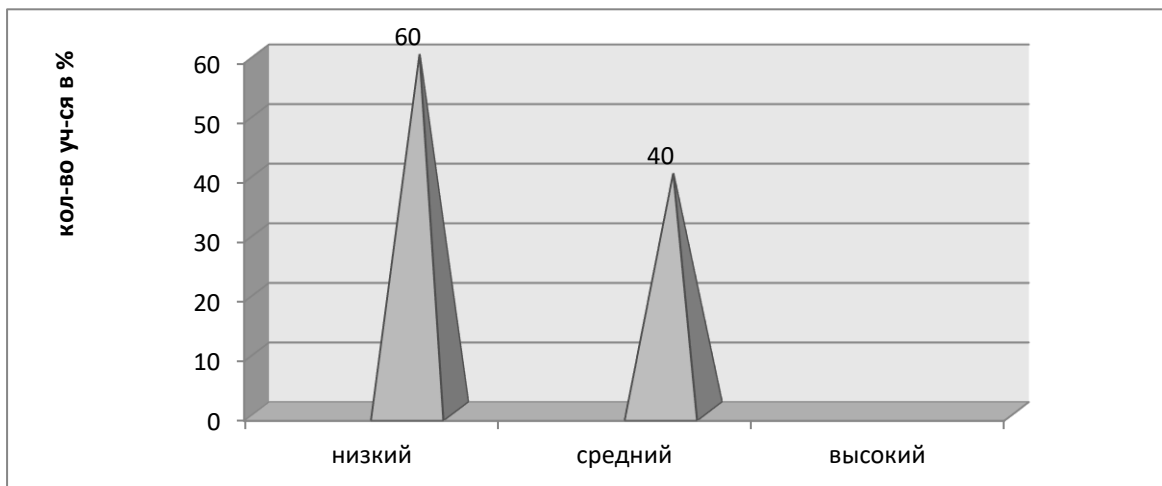

Рис. 1. Грамотность построения по результатам первичной диагностики

Грамотность линейного рисунков передаче пространственных и материальных характеристик натуральной предоставлена на рисунке2.

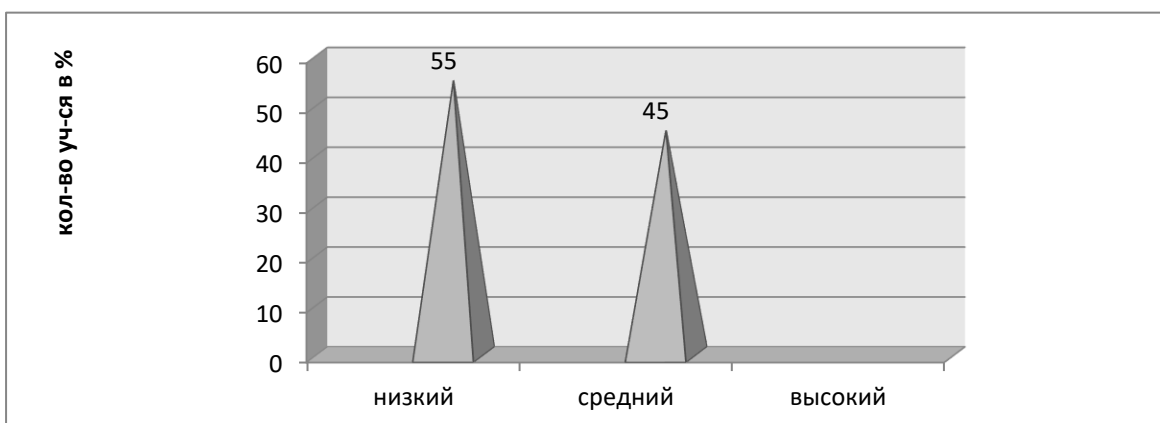

Рис. 2. Грамотность линейного рисунка в передаче пространственных и материальных характеристик натуральной

Художественная выразительность рисунка представлена нарисунке 3.

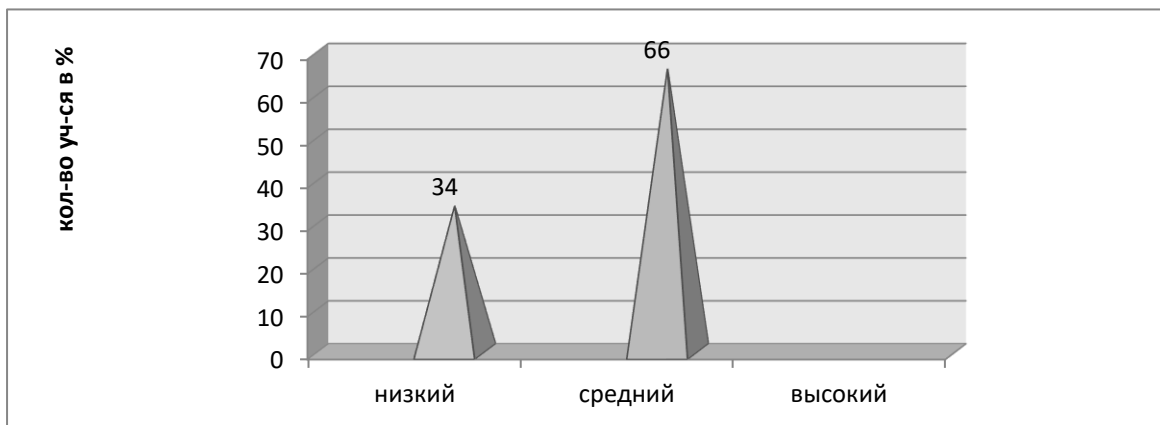

Рис. 3 Художественная выразительность рисунка

Общее художественно-композиционное решение предоставлена на рисунке 4.

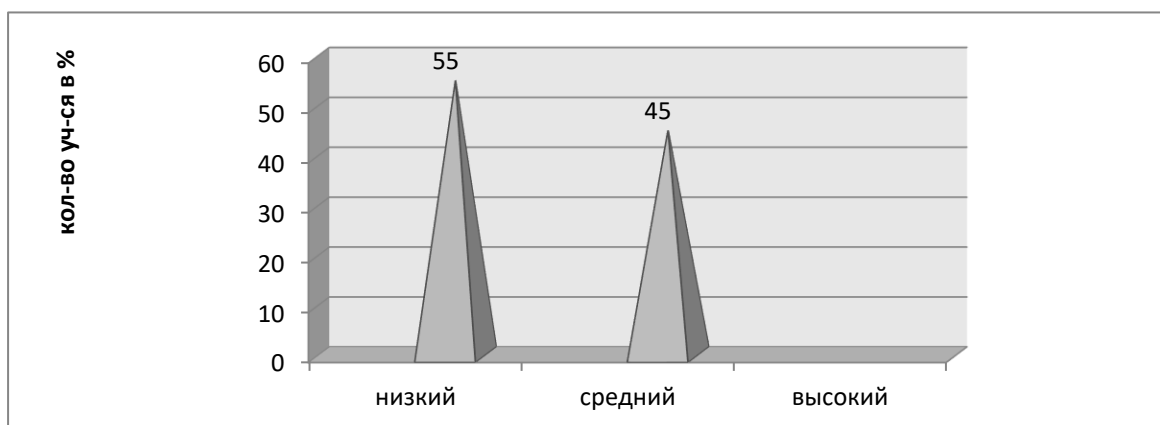

Рис. 4 Общее художественно-композиционное решение

Обучающие: непосредственно овладение студентами основами изобразительно деятельности.

- знакомство с жанрами изобразительного искусства;
- знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности;
- овладение основами композиции.
- знакомство с понятием перспективы.
- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения;
- развитие колористического видения;

- развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;
- улучшение моторики, и точности глазомера;
- формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою деятельность; содержать в порядке своё рабочее место);
- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе):
- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным творчеством;
- формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;
- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;
- воспитание аккуратности.

Результаты освоения программы. Главным результатом реализации программы является создание каждым студентом своего оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по-настоящему желающий этого, ребенок.

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие виды занятий:

- рисование с натуры
- рисование по представлению
- рисование натеку

- иллюстрирование
- копирование репродукций картин известных художников.
- просмотр репродукций шедевром мировой живописи.
- беседы об изобразительном искусстве.

Методы организации занятий:

- словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога.
- наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, использование иллюстраций, изображений скульптур, изображений зданий архитектуры, репродукций картин художников; видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и т.д.
- репродуктивный метод –метод практического показа.

Виды задач занятия:

- приобретение новых знаний (теоретических)
- занятия по формированию знаний, умений, навыков (самостоятельная деятельность ребенка под руководством педагога)
- повторение, подобные занятия являются заключительными.
- проверка знаний, умений, навыков
- комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач)

В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно заниматься со всей группой, по подгруппам или индивидуально с каждым ребенком.

На втором, формирующем, этапе происходила апробация предложенной модели.

Грамотность построения по результатам вторичной диагностики отображена на рисунке 4.

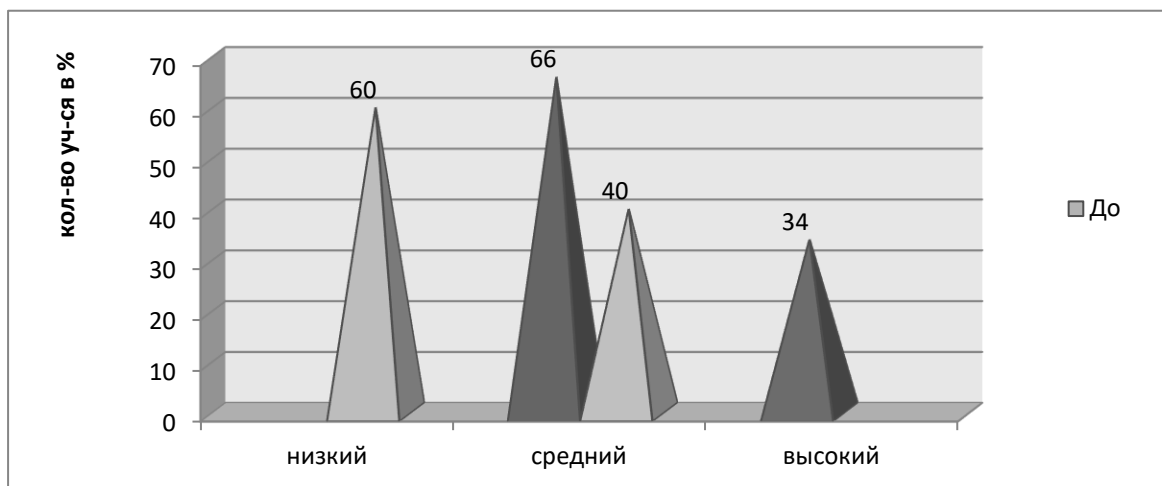

Рис. 4. Грамотность построения по результатам вторичной диагностики

Грамотность линейного рисунка в передаче пространственных и материальных характеристик натуральной представлена на рисунке 5.

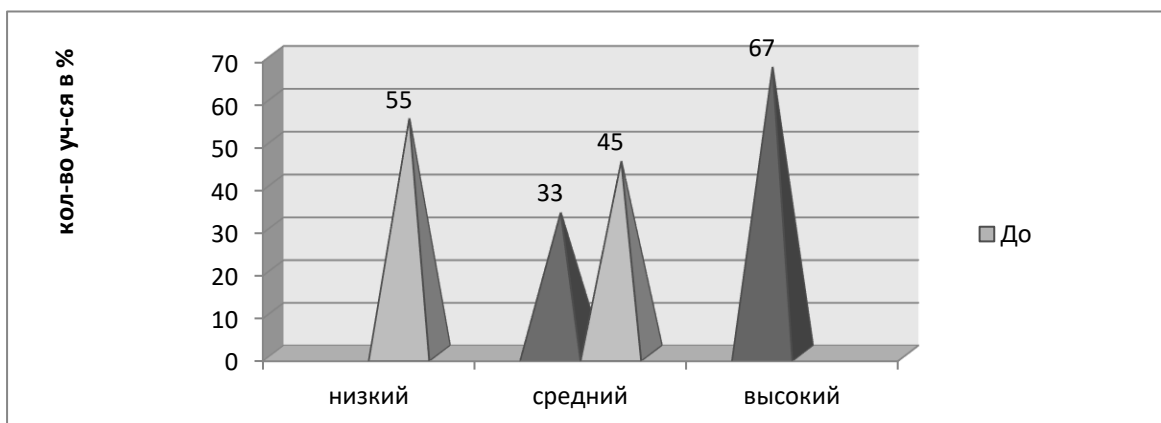

Рис. 5. Грамотность линейного рисунка в передаче пространственных и материальных характеристик натуральной

Художественная выразительность рисунка представлена на рисунке 6 .

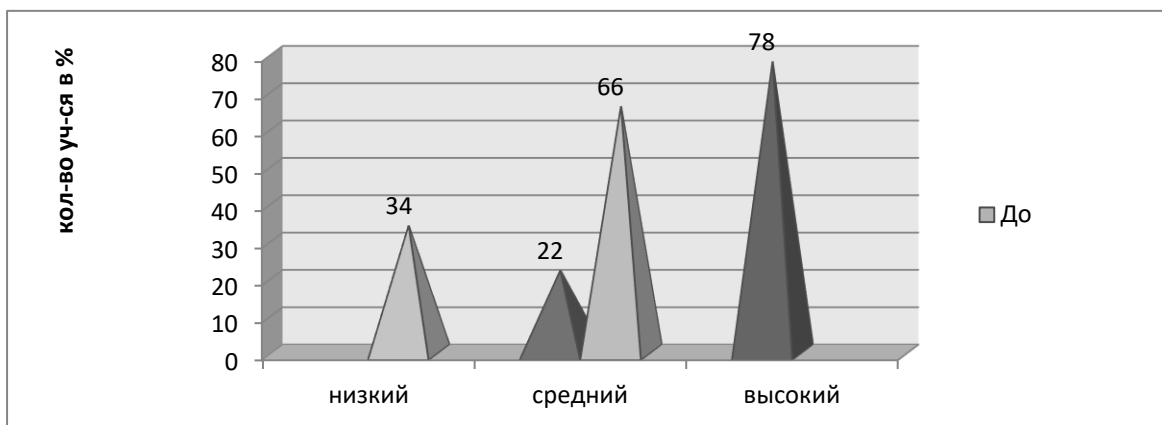

Рис. 6Художественная выразительность рисунка

Общее художественно-композиционное решение представлено на рисунке7.

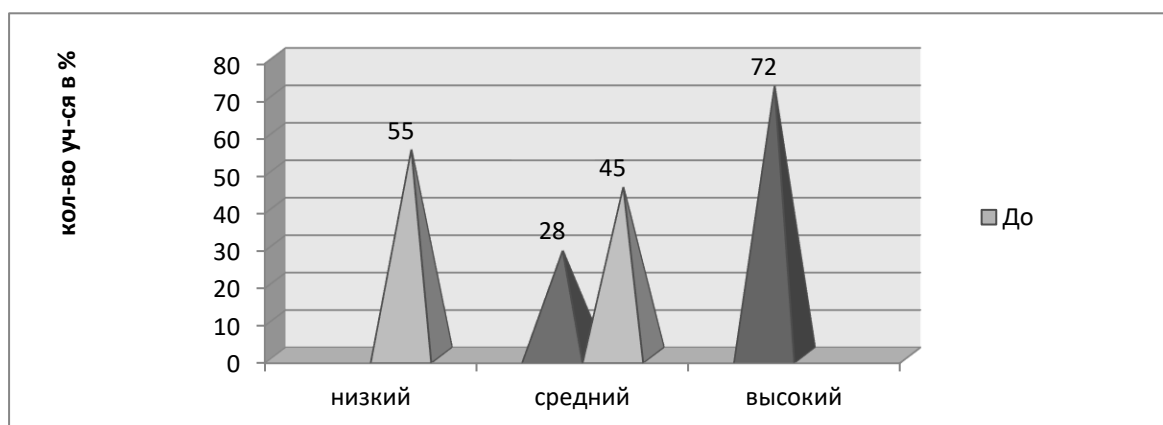

Рис. 4Общее художественно-композиционное решение

Вывод по второй главе

Изучив множество научно практических публикации о мастер-классах, прежде всего, следует отметить отсутствие единого мнения о том, что именно считать мастер-классом. Единственное, в чем сходятся практически все исследователи, — мастер-класс является одной из форм обучения, развития и получения новых знаний. «мастер-класс» — это ярко выраженная форма ученичества именно у Мастера, то есть передача Мастером ученикам опыта, мастерства и искусства в точном смысле, чаще всего путем прямого и комментированного показа приемов работ. Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не обладают свойством фотографической воспроизводимости; однако каждая из них несет идейный заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, приемов, элементов учительского мастерства. Это личностно-процессуальная, аффективная инфраструктура авторской технологии очень трудно фиксируется на бумаге, но она передается путем примера, подражания через:

- речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника речи);
- мимику и жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния на лице; пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведением участников);
- умение сосредоточиться на предмете разговора, владение мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности;
- искусство общения: психологическая избирательность, способность к педагогическому вниманию, эмпатия;
- педагогическую импровизацию: умение работать по плану “в голове”, привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями;
- психологическую зоркость, умение вычислять “гениев” и поддерживать “отстающих”;
- коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию;
- чувство времени.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что технология мастер-класса может быть эффективно использована в вузах сервиса и туризма для самых разных целей, но главное, она дает возможность быть вовлеченным в обсуждаемую проблему всеми участниками данного мероприятия, что в итоге дает максимальный обучающий эффект.

Заключение

Компьютерные формы обучения в художественном образовании обогащают педагогические приемы и методы учения. Компьютерные занятия, направленные на развитие художественных способностей учащихся, находятся в русле гуманизации всего образовательного процесса. С использованием художественно-педагогических технологий, проведение мастер – классов, походы в музеи, экспедиции в современном образовательном пространстве повышается интерес у студентов к предмету. Учащиеся становятся активным субъектом образовательного процесса, а отношения с педагогом – субъективными. Происходит развитие личности, саморазвитие, самореализация, самоопределение учащихся. Это развивает творческую самостоятельность. Учащиеся имеют прочные, глубокие знания.

Они в более приемлемой форме раскрывают новые возможности компьютерной техники для удовлетворения их жизненных потребностей, осуществляя помощь, поддержку и обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Разработанные специальные компьютерные программы могут использоваться для занятий с учениками общеобразовательной школы в русле общего художественного развития: развитие художественных навыков, диагностика художественного развития учащихся, контроль знаний и т. д.

Представляется актуальным продолжение научных исследований по проблеме развития художественных способностей учащихся с применением компьютерных технологий обучения с целью создания систематического курса занятий для всех лет обучения ребенка.

Список использованной литературы

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М.: Просвещение, 2017. – 371 с.
2. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. – СПб.: Форум, 2016. – 135 с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. – СПб.: Речь, 2017. – 256 с.
4. Андреевкова Н.В. Проблемасоциализации личности. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 209 с.
5. Арбузова Е. Н. Применение интерактивной доски на уроках биологии. – М.: Владос, 2015. – 564 с.
6. Бабанский Ю.К. Об изучении причин неуспеваемости школьников. – М.: Школа-Пресс, 2017. – 342 с.
7. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Инфа, 2015. – 208 с.
8. Блонский П.П. Школьная успеваемость. – М.: Академия, 2017. – 318 с.
9. Блонский П.П. Проблемы успеваемости младших школьников. – М.: ВНИИТЭ, 2015. – 242 с.
10. Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте. – СПб.: «Речь», 2015. – 282 с.
11. Божович Л.И. Отношение школьников к учению как психологическая проблема. – СПб.: Питер, 2017. – 386 с.
12. Божович Л.И. Этапы формирования личности. – СПб.: Питер, 2016. – 315 с.
13. Борытко Н.М. Теория обучения. – М.: Инфа, 2015. – 208 с.
14. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве.: Учебное пособие. – М.: ИНФА, 2016. – 268 с.
15. Бударный А.А. Пути и методы предупреждения и преодоления неуспеваемости и второгодничества. – М.: Дрофа, 2016. – 231 с.
16. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании : интерактивные методы. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2017. – 292 с.
17. Выготский Л.С. Педагогическая психология.. – М.: Инфра-М, 2017. – 154 с.

18. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология. – М.: Просвещение, 2017. – 276 с.
19. Гельмонт А.М. Предупреждение не успеваемости в школе. – М.: Искусство, 2017. – 209 с.
20. Гельмонт А.М. Типы школьной не успеваемости. – М.: ИНФА, 2017. – 254 с.
21. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. – М.: Школа-Пресс, 2016. – 255 с.
22. Григальчик Е. К., Губаревич Д. И. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения. – СПб.: «Питер», 2017. – 356 с.
23. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: ИНФА, 2015. – 246 с.
24. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Форум, 2016. – 336 с.
25. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости.: – М.: ИНФРА-М, 2015. – 512 с.
26. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М.: Академический проект, 2016. – 435 с.
27. Кузнецов И.Н. Настольная книга преподавателя. – СПб.: Дрофа, 2017. – 564 с.
28. Кукушин В. С. Теория и методика обучения. – СПб.: Питер, 2017. – 305 с.
29. Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 237 с.
30. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.. – М.: «Академия», 2017. – 209 с.
31. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – СПб.: Речь, 2017. – 324 с.
32. Люблинская А.А. Детская психология. – М.: Феникс. 2017. – 234 с.
33. Лямина Г.М. Воспитание детей младшего школьного возраста. – М.: Дрофа, 2017. – 231 с.
34. Мамирова К. Н. Принципы и формы организации интерактивного обучения. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2015. – 292 с.

35. Марченко А.В. Социализация детей школьного возраста. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 325 с.
36. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 471 с.
37. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М.: Просвещение, 2015. – 324 с.
38. Мурачковский Н.И. Типы неуспеваемости школьников. – СПб.: Дрофа, 2016. – 208 с.
39. Подласый И.П. Педагогика.: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 512 с.
40. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Эксмо, 2017. – 289 с.
41. Поляков С.Д. В поисках педагогической инновации. – М.: Просвещение, 2017. – 371 с.
42. Сенцова Г.Ю. Перспективные школьные технологии.. – М.: ИНФА, 2016. – 209 с.
43. Сластенин, В.А. Педагогика. – СПб.: Дрофа, 2016. – 366 с.
44. Смирнов С.А. Педагогические теории, системы, технологии. – М.: ИНФА, 2016. – 305 с.
45. Фридман Л.М. Психологическая наука учителю. – М.: Академия, 2017. – 194 с.
46. Харламов И.Ф. Педагогика.– СПб.: Ювента, 2015. – 208 с.
47. Чепыжова Н. Р. Использование информационно-коммуникационных технологий для повышения качества обучения. – М.: Академический проект, 2017. – 356 с.
48. Харламов И.Ф. Педагогика.– СПб.: Ювента, 2015. – 208 с.
49. Хижнякова О. Н. Современные образовательные технологии в начальной школе.. – М.: ИНФА, 2017. – 208 с.
50. Яковлев Н.М. Методика и техника урока. – СПб.: Ювента, 2016. – 279 с.

Приложение

Методическая разработка урока по теме “Рисунок головы человека”

Дисциплина: «РИСУНОК»

Дисциплина: «Рисунок»

Тема: “Рисунок головы человека”

Цель урока:

- научить студентов рисовать голову живой модели

Задачи обучения:

- *образовательные*
 1. изучение основных способов построения головы живой модели;
 2. изучение закономерностей светотени при изображении головы живой модели
- *развивающие*
 1. развитие практических навыков работы при рисовании ;
 2. развитие знаний в области анатомии, знаний законов академического рисунка и умений их использования;
 3. формирование творческих способностей студентов;
- *воспитательные*
 1. воспитание организованности, аккуратности;
 2. воспитание качества выполнения упражнений.
 3. Воспитать любовь к оригинальной живописи художников.

Оборудование:

мольберты, бумага (ватман), кнопки, резинка стирательная, набор карандашей, подиум.

Обеспечение занятия:

Наглядные пособия по пластической анатомии

ХОД УРОКА

I. Организационный момент (вводный инструктаж):

Цели урока. Постановка проблемной ситуации.

II. Объяснение нового материала:

1. Характерные особенности рисования головы живой модели:

- а) анатомическое строение головы
- б) изучение характера данной модели
- в) выполнение набросков с живой модели в разных ракурсах
- г) посещение музея и изучение рисунка на примере оригинальной живописи русских художников.
- д) изучение компьютерной графики.

2. Последовательность выполнения работы:

- а) поиск композиции на листе - правильно закомпоновать лист (создать хорошую композицию листа) или, иными словами, грамотно и красиво разместить на листе изображение важно в любом рисунке. Плохая композиция заметно снижает все достоинства даже технически безупречно выполненной работы.
 - б) нанесение крайних точек размещения рисунка и точек центрального луча всей композиции, пометка подбородка, нахождение общего овала головы, основания профильной линии и направления шеи, пометка линии глаз, надбровных дуг, нижнего основания носа и разреза губ, линии основания уха.
 - в) нанесение конструктивных точек головы: переносицы, подбородка, носа, глаз, губ, скуловых костей, надбровных дуг, челюстей, лба, ушей.
- Изображение легкими линиями формы головы и ее частей.

- г) прорисовка формы головы и ее частей более верными и сильными линиями
- д) построение собственных и падающих теней, передача основных тональных отношений
- е) анализ и обобщение всего изображения
- ж) анализ нюансных переходов в тенях и на свету

3. Организация рабочего места:

- а) выбор точки зрения
- б) крепление бумаги на мольберт
- в) заточка карандашей

III. Практическая работа

Студенты приступают к выполнению задания. В процессе работы студенты получают индивидуальные консультации, заостряется внимание на пропорциях, композиции, характере модели и выявлении главного.

IV. Заключительный инструктаж

Во время заключительного инструктажа ведется анализ работы каждого студента, указываются ошибки, допущенные в рисунке.

Методом сравнения работ студентов выявляются лучшие рисунки

Задание на дом:

Выполнить наброски головы живой модели в разных ракурсах мягкими материалами (соус, сангина, уголь)

Аспектный анализ урока:

Рисование живой головы человека по своей сути мало отличается от рисования гипсовой модели. Вместе с тем, рисунок живой головы требует более глубоких знаний и профессиональной подготовки. В отличие от гипсовой, живая голова более подвижна и имеет много второстепенных мелких деталей. Рисуя живую голову, следует ориентироваться на те же основополагающие принципы, что и при рисовании гипсовой,

придерживаясь методической последовательности на всем протяжении работы над рисунком.

Введение в анализ урока

1.Уровень сложности материала соответствует уровням стандарта. Данный урок может быть проведен по дисциплинам «Живопись», «Пластическая анатомия» для специальности 072601"Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы"

2.Отчетливо прослеживается логичное построение содержания рассматриваемого материала, осуществлялся подбор материала с учетом закономерностей академического рисунка.

Форма урока

Урок изучения нового материала с использованием наглядных пособий, посещение музея, работ студентов из фонда, вспомогательной тематической литературой на всех этапах урока.

Межпредметные связи

- 1.Пластическая анатомия
- 2.Живопись
- 3.Композиция
- 4.Перспектива
- 5.Скульптура

Цели урока

1. Научить студентов рисовать голову живой модели.
2. Дать представление студентам о светотеневых отношениях при рисунке головы.
- 3.Раскрыть способы выполнения задания.

Задачи урока

1. изучение построения изображения головы живой модели;

2. изучение основных способов выполнения задания;
3. развитие познавательных творческих интересов и творческой активности студентов;
4. развитие практических навыков работы студентов ;
5. развитие знаний в области пластической анатомии, знаний законов перспективы и умений их использования;
6. воспитание организованности, аккуратности;
7. воспитание качества при выполнении работ.
8. Воспитать любовь к современному искусству.

Этапы урока

На этапе объяснения нового материала используется демонстрация изучаемого материала с помощью наглядных пособий по анатомии, вспомогательной тематической литературы, работ студентов из фонда отделения ДПИ с пояснениями, ознакомление картин известных художников, постановкой проблемных вопросов, введением новых понятий работы.

Затем, студенты для приобретения навыков и закрепления изучаемого материала приступают непосредственно к выполнению практической самостоятельной работы по данной теме.

Оценивание самостоятельной практической работы студентов по данной теме организуется в виде просмотра работ студентов преподавателем. Анализ представленных практических работ, с разбором характерных ошибок, по результатам просмотра оглашается студентам. Методом сравнения работ студентов выявляются лучшие работы.

На заключительном этапе проведения урока преподаватель даёт студентам задание для внеаудиторной самостоятельной работы – задание на дом, что помогает развитию умственной и творческой деятельности, памяти, вниманию,

умению сопоставлять, анализировать, делать выводы; развитию навыков практического применения знаний; самостоятельному изучению материала.

Методическая рекомендация по проведению мастер-класса по учебной дисциплине «Рисунок»

На тему «Рисунок головы человека »

Тема: «Рисунок головы человека», общее количество часов на проведение мастер-класса - 34 часа (10 часов – дополнительная работа над завершением программного задания в присутствии преподавателя).

Цель: рисунок головы с учетом формы и характера головы человека.

Тип занятия: мастер-класс

Задачи:

- грамотно выбрать масштаб изображения (отношение размеров изображения и размера листа бумаги);
- грамотно передать форму и характер головы человека;
- передать в рисунке пропорции головы человека;
- передать объем головы с помощью тона;
- передать конструкцию на основе точных знаний законов пластической анатомии;
- передать плановость с помощью линий и тона.

Межпредметная связь: пластическая анатомия.

Материалы и оборудование: Планшет, обтянутый листом ватмана 50x60 (60x70), графитные карандаши ТМ, Т, М, 2М, стирательная резинка, канцелярский нож.

Мастер-класс проводит знаменитый художник г. Златоуст Зозуля Владимир Иосифович. (р. 17.11.1941, Златоуст), живописец, член СХ СССР (1973). Окончил живописное отделение Пензенского художеств, уч-ща им. К. А. Савицкого 1967 г. Произведения Зозули В.И хранятся в Златоустовском, краеведческом музее, Магнитогорской картинной галлерее., Саткинском краеведческом музее, Челябинском музее искусств, дирекции выставок СХ РФ, частных собраниях Златоуста, Пензы, Сатки, Челябинска.

Занятие № 1 (6 часов)

1. Приветствие.

Художник приветствует студентов, проверяет наличие обтянутого листом ватмана планшета, наличие материалов.

2. Вступление.

Художник знакомит с темой мастер-класса:

«На занятиях в колледже вы уже ознакомились с этапами ведения рисунка головы человека. Посещали музей, где смотрели и анализировали рисунки знаменитых художников, в том числе и мои работы. Основная задача на сегодня – показать вам как проще передать форму, конструкцию и характер головы. Изображая человека, очень важно не срисовывать деталь за деталью, а рисовать на основе понимания характера модели. В рисунке головы следует определить характер общей формы головы и отдельных деталей лица, посадки головы на плечевом поясе. Сделать это можно, внимательно рассмотрев голову с разных сторон. Требования к рисунку – убедительная передача конструкции формы и анатомического строения головы, ясность большой формы и тональных отношений, выявление характера модели. Рисунок выполняется с фоном. Поэтому большое значение имеет решение объема в среде. В рисунке нужно добиться плотности тона, а также материальности в передаче натуры.

На сегодня наша с вами цель – найти большую форму головы, передать основные пропорции, большие тональные плоскости.

3. Практическая работа.

«Определив наиболее выгодную точку зрения, мы с вами начинаем работу на формате. Первый этап – компоновка. Часто не вполне осознается значение компоновки и ей уделяется сравнительно мало внимания. Торопливость на этом этапе работы часто приводит к грубым ошибкам и даже переделкам рисунка. Для того чтобы не портить поверхность бумаги в поисках композиции рисунка, я вам советую делать маленькие предварительные эскизы. Найдя в эскизе нужное расположение и формат листа, размер изображения и его положение в листе, можно переносить найденное в эскизе композиционное

решение на лист. На этапе компоновки большие формы размечаются без деталей, сквозной прорисовки и осевых линий. Работа ведется легкими линиями, которые при необходимости так же легко стираются (художник показывает на одной из работ студентов как работать линиями). Намечая большие формы, мы уточняем абрис – внешние очертания головы человека (художник на формате А 3 показывает ход работы).

Следующий этап построения формы головы – это определение расположения частей на лицевой поверхности. Для их размещения необходимо провести среднюю профильную линию на лицевой поверхности, проходящую от лобной поверхности до основания подбородка. Вначале намечают общую дугообразную линию. Правильное определение средней профильной линии на лицевой поверхности даст положительные результаты в процессе построения головы. Но здесь следует отметить, что средняя линия профиля в подавляющем большинстве определяется студентами неверно, в результате дальняя половина лицевой части всегда оказывается сильно увеличенной, тем самым нарушается перспектива и общая форма головы. В дальнейшем это может повлечь за собой череду ошибок в изображении лица. Определив вертикальную профильную линию, приступайте к определению деталей головы: глаз, носа, губ, уха. Для правильного их расположения необходимо определить пропорции головы и линию (линию глаз), разделяющую нижнюю и верхнюю половины. Здесь необходимо заметить, что, намечая детали, очень важно строго проследить за пропорциональными соотношениями частей по отношению друг к другу. Нарушая пропорцию одной части, мы можем потерять контроль над остальными, что может привести к искажению всей формы головы. В соответствии с принципом парности строения форм все части головы должны располагаться симметрично. Для уточнения расположения деталей можно воспользоваться поперечными вспомогательными линиями. Итак, вы наметили линию глаз, основание носа, линию ротовой щели, основание кончика подбородка, переносицу, которая располагается всегда выше линии глаз, и линии параллельных им деталей форм головы, таких, как лобные бугры,

границу покрова волос, надбровные дуги, скуловые выступы, уголки нижней челюсти. На боковой поверхности, на уровне скуловых отростков, наметьте уши, при этом постоянно соотнося их размеры между собой и с формой головы. Наметив в общих чертах уровни расположения деталей головы, приступайте к уточнению границы лицевой поверхности на общей форме головы. Граница лицевой поверхности проходит сверху от уровня парных лобных бугров, по вискам, скуловому выступу и снизу по подбородку. Еще раз, вставая, проверьте общую форму головы и заранее определенные места для размещения деталей в соответствии с характером, пропорциональными и перспективными сокращениями и переходите к определению общей формы шеи. Шея имеет цилиндрическую форму с двумя параллельными секущими основаниями, расположенными приблизительно под углом 35-40°. Верхнее основание шеи соединяется с основанием головы, нижнее – с верхним основанием туловища. Граница очертания нижнего основания проходит на уровне седьмого шейного позвонка, очерчивая своими краями объем шеи до яремной вырезки (ямки). Граница верхнего основания – от затылочного возвышения, идущего по обе стороны вдоль выйной линии затылка, сосцевидных отростков, углам нижнечелюстных костей к яремной вырезке. Для выявления общей формы шеи необходимо наметить упрощенную схему в виде параллелепипеда, т. е. выделить четыре поверхности, каждая из которых рассматривается в качестве поверхности шеи».

Идет работа студентов.

«Следующий этап: установив в общих чертах объем шеи, определив места расположения деталей головы, переходим к размещению лобных бугров, надбровной дуги и ее бугров, скуловых выступов, височных костей, уха, глаза, носа, губы, подбородочного угла, подбородка и шеи. При размещении деталей головы не забывайте соотносить их размеры между собой и с общей формой. Подобные сравнения должны непременно проводиться время от времени в процессе всей работы с расстояния, так как с места рисования невозможно увидеть правильные пропорции и состояние рисунка. Поэтому, приступая к

размещению отдельных частей, необходимо еще раз проверить расстояния между ними и их пропорциональные отношения. Уточняя расположение глаз, необходимо правильно установить расстояние между слезниками, наружным и внутренним углами, а затем – расстояние между веками глаз. Размещая нос и уточняя его пропорции, обратите внимание на призматическую форму. Если призма носа располагается фронтально, то передняя плоскость будет хорошо видна, а боковые будут в перспективном сокращении. При трехчетвертном повороте видимая боковая плоскость призмы носа будет хорошо видна, а остальные плоскости будут находиться в перспективном сокращении. Уточните глубину боковых плоскостей от переносицы до слезников и от уголков кончика носа до основания крыльев носа, а также характер нижней площадки носа.

Намечая общие формы деталей головы, одновременно уточняйте местоположение скуловых выступов. Они располагаются симметрично с двух сторон на линии границы между боковой и лицевой поверхностями головы, примерно на среднем уровне лицевой поверхности. Относительно длины носа скуловые точки располагаются на уровне его средней длины. В пластическом отношении скуловые выступы играют важную роль в формировании головы и служат опорными точками при ее построении. Ориентируясь на скуловые точки, переходите к определению уха на боковой поверхности головы. Уши располагаются на боковой поверхности головы в области височной кости.

Правильность и убедительность изображения головы человека во многом зависит от правильного расположения уха, особенно это касается рисования головы в профиль. При этом надо помнить, что скуловой отросток располагается на уровне средней части ушной раковины козелка). Рисунок уха следует начать с выявления общей формы, затем, уточните их характер. После чего переходите к другим частям головы, оставляя место и время для их последующего уточнения. Далее переходим к определению общей формы лобной поверхности головы. Граница лобных и лобно-теменных плоскостей служит линией, отделяющей лицевую поверхность от теменной. Нижние основания лобной поверхности граничат с надглазничным краем, который является основанием

надбровной дуги.. Переходя к уточнению деталей головы, внимательно следите за общей анатомической закономерностью строения костей и мышц. Для лучшего запоминания закономерности расположения мышц и их форм можно использовать в качестве справочника гипсовые анатомические слепки Гудона, Донателло. На этих гипсовых слепках отчетливо выражены мышцы, образующие сложные формы лица. На протяжении всех этапов рисования необходимо придерживаться главного принципа – от общего к частному, от частного к общему. Кроме того, не заостряя внимания на чем либо одном, ведя детальную проработку форм, периодически следует возвращаться к общему построению изображения. Такой подход даст возможность вести рисунок цельно, обобщенно и без излишней детализации. Уточнение рисунка следует начинать с формы поверхности лба и форм, граничащих с верхними краями глазничных впадин. Для полного формирования передней поверхности лба большое значение имеет надбровная дуга. По своей форме она, так же как и вся передняя поверхность двух сторон в области виска с лобными отростками, соединяющимися с отростками скуловых костей. Чуть выше лобных отростков, над краем глазничных впадин, по обе стороны имеются надглазничные выступы, хорошо поддающиеся пальпации. Все костные выступы и их образования должны служить опорными точками для построения формы лба и последующего выявления формы тоном. Рисуя форму лба, все эти плоскости необходимо обосновать анатомически.

Соблюдая методическую последовательность построения изображения, перейдем к уточнению характера формы носа. Внешний вид формы носа продиктован особенностями строения костей и хрящевидными образованиями. Длина носа определяется двумя расстояниями у лицевого основания и длиной передней плоскости носа. Длину лицевого основания носа принято измерять от нижней площадки конца ноздрей до слезников, длину передней плоскости – от кончиков миндаины до впадины переносицы. Одна из наиболее выразительных частей лица – губы. Пластическая характеристика рта играет важную роль при передаче характера и выражения лица. По своим размерам,

структуре, изменчивости форм рот очень разнообразен. Разнообразие форм губ обусловлено индивидуальной особенностью каждого человека. У одних губы тонкие, у других полные. Бывают губы вывернутые, закушенные, сжатые, одна толще другой и т. п. Но, несмотря на многочисленные разновидности, единой для всех людей остается структура мышечных образований рта и симметричность расположения частей. Поэтому при построении изображения нужно хорошо освоить эту закономерность.

Ведя построение рисунка рта, следуйте принципу парности расположения форм, так же как и при изображении остальных деталей головы. Этот принцип дает возможность легко определять формы в пространстве, независимо от положения формы губ. Построив и уточнив основные детали формы губ, можно перейти к выявлению формы губно-подбородочной площадки. Эта площадка формирует пластику нижней губы и обеспечивает переход к пластической форме подбородка, особенно его выступающей части. Основание площадки под нижней губой образуется тремя плоскостями, располагающимися в ее средней части и по краям. Для уточнения формы щеки, необходимо исходить от конкретной натурной модели, так как щеки бывают разные: у полных – полные, у худощавых – впалые, у средних – средне-впалые и т. д. Чаще у людей наблюдаются средние и впалые формы щек.

При уточнении формы щек следует исходить из конкретной натурной модели. Из-за отсутствия под мышечными образованиями щек, выступающих костных основ у человека с исхудалым лицом на щеках образуются впадины (впалые щеки), что часто наблюдается у многих людей, особенно в преклонном возрасте. Переходя к рисованию волос на голове, надо помнить, что основная масса волос должна представляться в виде шапки-парика, облегающего форму головы. Приступая к изображению волосяного покрова, для начала уточните его местоположение по отношению к видимым частям головы: на лбу, на висках, у глаз, шеи и особенно в области ушей, в зависимости от прически-парика. После чего намечается общая масса волос. При этом проследите за характером формы и за степенью ее перспективного сокращения. После чего

переходите к выявлению объема прядей волос, разбивая его на основные поверхности: переднюю, средние боковые, заднюю и нижнюю. Уточняя детали шеи, не забывайте о целостности формы всей головы, так как при тщательной проработке деталей часто допускают некоторую раздробленность рисунка. Основной характер шеи как бы растворяется в большом количестве вырисованных подробностей, тем самым нарушается целостность восприятия формы шеи. Наметив основные детали мышц и гортани, убедившись в их правильном построении, можно вводить легкую светотень, оставляя для светлых мест чистую бумагу. По мере приближения предмета к источнику света освещенность будет усиливаться, и наоборот, по мере удаления – ослабевать. Светотеневой контраст на предметах, расположенных ближе к источнику света, будет сильнее, чем на предметах, удаленных от него. Соблюдая эти законы, проследите за светотеневой перспективой в рисунке. Свет и тень на переднем плане должны быть более интенсивными, чем на заднем; на среднем сильнее, чем на заднем и слабее, чем на переднем, следовательно, интенсивность света и тени плавно изменяется по всей поверхности предмета к заднему плану.

Идет работа студентов. Художник следит за ходом работы, при необходимости помогает и корректирует.

4. Подведение итогов. Просмотр работ. Выводы.

За полчаса до конца занятия, выставляются студентами выполненные работы. Вместе с художником подводятся итоги:

- выявление ошибок;
- студенты задают интересующие их вопросы,

Рекомендации художника: выполнить зарисовку головы человека, материал – графитный карандаш, формат А3.

