

Тютюнова Ю.М.

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия

E-mail: yuliya.tyutyunova@mail.ru

К ВОПРОСУ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВУ ГРАФИКИ В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Обучение изобразительному искусству, из века в век базировавшееся на незыблемых традициях передачи профессионального опыта от учителя к ученику «вживую», в настоящий момент, испытывает внедрение новшеств. До недавнего времени невозможно было вообразить, что неторопливое и тщательное изучение художественных технологий под внимательным присмотром преподавателя может быть заменено виртуальными аналогами соответствующего оборудования и огромным количеством часов для самостоятельного изучения. Тем не менее, современная ситуация такова, что в устоявшиеся традиции стремительно и динамично вносятся изменения, зачастую, трудно осознаваемые не только старшим поколением художников-педагогов, но и молодыми преподавателями изобразительного искусства. Для современного процесса обучения характерно гибридное использование академических форм проведения занятий и дистанционных технологий. Изобразительное искусство в целом, и пленэр, в частности – при всей специфике технологических процессов – не стоит в стороне от общих тенденций.

Научно-технический прогресс неизбежно приносит изменения в жизнь. Требования к подготовке современного специалиста неуклонно возрастают. Для востребованности на рынке труда сейчас недостаточно владеть графическими технологиями прошлого. Процесс трансформации донесения и получения знаний в равной степени затронул как педагогов, так и студентов. Современные возможности обучения графическому искусству в условиях пленэра позволяют рассматривать способы и формы донесения знаний с использованием традиционных и инновационных технологий, включающих применение возможностей онлайн-обучения. В данной ситуации, оптимальным представляется обучение графическому искусству в условиях пленэра на базе лучших достижений академической школы, внедряя в учебный процесс инновационные технологии – это позволит подготовить высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, обладающего широким профессиональным кругозором и гибкими навыками, способствующими максимальной профессиональной самореализации.

Ключевые слова: гибридное обучение, изобразительное искусство, пленэр, искусство графики, методика преподавания, традиционные и инновационные модели обучения, современные тенденции

Tyutyunova Yu.M.

I.S. Turgenev Oryol State University, Orel, Russia

E-mail: yuliya.tyutyunova@mail.ru

ON THE ISSUE OF HYBRID TEACHING THE ART OF GRAPHICS IN THE OPEN-AIR: CURRENT TRENDS

Teaching fine arts, based from century to century on the unshakable traditions of transferring professional experience from teacher to student «live», is currently experiencing the introduction of innovations. Until recently, it was impossible to imagine that a leisurely and thorough study of artistic technologies under the careful supervision of a teacher could be replaced by virtual analogues of the appropriate equipment and a huge number of hours for self-study. Nevertheless, the current situation is such that changes are rapidly and dynamically being made to established traditions, often difficult to realize not only by the older generation of artists and teachers, but also by young teachers of fine arts. The modern learning process is characterized by the hybrid use of academic forms of classes and distance learning technologies. Fine art in general, and plein air in particular – with all the specifics of technological processes – does not stand aside from general trends.

Scientific and technological progress inevitably brings changes to life. The requirements for the training of a modern specialist are steadily increasing. It is not enough to own graphic technologies of the past to be in demand in the labor market now. The process of transformation of communication and acquisition of knowledge has affected both teachers and students equally. In this situation, it seems optimal to teach graphic art in an open-air environment based on the best achievements of the academic school, introducing innovative technologies into the educational process – this will allow training a highly qualified and competitive specialist with a broad professional outlook and flexible skills that contribute to maximum professional self-realization.

Key words: hybrid learning, fine art, plein air, graphic art, teaching methods, traditional and innovative learning models, modern trends

Обучение изобразительному искусству из века в век базировалось на незыблемых традициях передачи профессионального опыта от учителя к ученику. В условиях специализированной мастерской или на пленэре наглядный показ мастером приемов выполнения изображения соседствовал с правками ученических ошибок на полях листа или холста. Формирование личности будущего профессионала, будь то учитель изобразительного искусства, дизайнер или художник, представлялось возможным благодаря гармоничному синтезу глубоких теоретических знаний и многочасовой практической подготовки под руководством преподавателя. В случае работы на пленэре, знания закреплялись в ходе выполнения ежедневных этюдов, набросков и зарисовок, также с непосредственным присутствием наставника в группе. Контроль осуществлялся при разборе работ на просмотрах. Преподаватели на пленэре наглядно демонстрировали каким образом необходимо работать в непривычных условиях под открытым небом. Обычно, первая – адаптационная – неделя посвящалась работе в окрестностях учебного заведения. Младшие курсы работали над натюрмортом, а старшие писали модель в переменчивых условиях световой среды. Таким образом, студенты, привыкшие в течение учебного года к стабильному свету софита, направленному на натуру «перенастраивали» восприятие. Эталонными образцами считались работы, выполненные старшими поколениями. До недавнего времени невозможно было вообразить, что неторопливое и тщательное изучение художественных технологий под внимательным присмотром преподавателя может быть заменено виртуальными аналогами соответствующего оборудования и огромным количеством часов для самостоятельного изучения. Тем не менее, современная ситуация такова, что в устоявшиеся традиции стремительно вносятся новшества, зачастую, трудно осознаваемые не только старшим поколением художников-педагогов, но и молодыми преподавателями изобразительных искусств.

Наивно полагать, что нынешний студент мыслит категориями полувековой давности. Личностный смысл обучения диктуется актуальными тенденциями [9]. Современные технологии прочно стали частью жизни, а, сле-

довательно, способы передачи знаний также подверглись трансформации за последнее десятилетие. Информация, рассеянная в интернете, доступна и востребована подрастающим поколением: ограничений фактически нет, но и направляющего вектора, формирующего вкус – также нет. Большинство молодых людей, по существу, занимаются самообразованием, изучая то, что им интересно. Поскольку расширение профессиональных горизонтов является необходимой частью обучения, педагогам следует разбираться в ситуации, изучать разнообразный виртуальный контент и направлять внимание своих воспитанников в нужном русле, рекомендуя качественный материал. Кроме того, необходимо быть в курсе существующих виртуальных систем и платформ, обеспечивающих процесс передачи знаний педагогом и проверку их усвоения [1], [3], [4], [12]. Безусловно, это огромная дополнительная работа, но таковы вызовы времени.

Последние три года обучение строится на гибридном использовании общепринятых форм проведения занятий и дистанционных технологий. Обучение изобразительному искусству – при всей специфике технологических процессов – не стало исключением. И, конечно, возникло множество вопросов и трудностей, преодолеть которые только предстоит. Несмотря на непродолжительный срок, уже наработан некоторый опыт работы в таком режиме. Не претендуя на полноту освещения вопроса, попытаемся разобраться в актуальных тенденциях, выяснить положительные и отрицательные моменты как традиций, так и новаций, определить возможности эффективного обучения графическому искусству на пленэре.

Опытные художники-педагоги с многолетним стажем работы имеют наработанные методы для достижения результата в соответствии с теми задачами, которые должны решить студенты на занятиях. При этом, учитывается множество факторов как объективного, так и субъективного характера: от стратегии образовательной программы до личностных особенностей развития ученика. Постановка задачи, наглядный показ приемов работы, демонстрация «идеального» итога из методического фонда факультета, хранящего лучшие образцы работ студентов прошлых лет, своевременная коррек-

ция ошибочных действий – вот далеко неполный арсенал средств, используемых в процессе обучения студентов. Следует заметить, что перечисленные методы традиционные при офлайн формате, также используются и при проведении онлайн занятий. Но, при неизменности методов, специфика механизма передачи знаний изменилась. Теперь, помимо привычной трансляции материала, педагогам необходимо учиться самим, осваивать совершенно непривычные, далёкие от предметной области знаний компетенции. Неслучайно, онлайн обучение вызывает недоумение у преподавателей старшего поколения, несмотря на то, что в настоящее время уже разработан достаточный виртуальный инструментарий для проведения занятий [6], [8], [11]. Заметим, что состоявшимся в профессии художникам-практикам, как показывает опыт последних лет, труднее адаптироваться к новым условиям, чем педагогам, совмещающим преподавание теоретических и технологических дисциплин. При этом, определенная категория педагогов, зачастую, не осознает безусловные плюсы, принесённые технологическим прогрессом. Между тем, цифровая грамотность всех участников процесса уже является аксиомой [7]. Вызовы современной ситуации заключаются в нахождении необходимого баланса между традициями и новациями. Рассмотрим подробнее некоторые аспекты вопроса.

Основным методом обучения графическому искусству в условиях пленэра традиционно является рисование с натуры. О рисовании с натуры под открытым небом написано множество трудов [10], [13], [14]. Казавшееся таким очевидным и незыблемым в системе подготовки по изобразительному искусству, рисование с натуры (особенно для образовательных программ, готовящих профессиональных художников) оказалось осложнено рядом обстоятельств с приходом дистанционных образовательных технологий, в какой-то момент сделав полноценное обучение практически невозможным. Среди существенных препятствий отмечается отсутствие специального оборудования, позволяющего транслировать проведение занятий и мастер-классов на пленэре в режиме реального времени, возможностей осуществлять качественную обратную связь (сканы выполненных заданий в достаточном разрешении). К сожалению,

студенты, проходившие практику летом 2020 года, оказались лишены такой простоты, казалось бы, формы обучения как занятие в группе с педагогом. На определённый период натурная практика была сведена к рисованию натюрмортов и видов из окна.

Дистанционный пленэр возможен лишь как конкурс, когда художники из разных регионов в режиме реального времени выполняют изображения с натуры. Такой опыт существует и, отчасти, как единоразовую акцию, его можно назвать формой обучения и воспитания. На постоянной же основе дистанционные пленэрные занятия представляются практически невозможными. Наглядные показы педагогом приёмов выполнения изображения с натуры трансформируются под влиянием удаленного обучения. Зачастую, не имея камеры для фиксации этапов работы над изображением, педагоги используют записи мастер-классов коллег, скаченных из интернета и не всегда контент отвечает задачам, требованиям и представлениям как педагогов, так и студентов. К сожалению, исправить и направить ученика напрямую, указав на полях его работы на ошибки, в дистанционном формате невозможно. В данном случае, выходом из ситуации представляется параллельная студия аналогичного натурального мотива преподавателем с текущим показом своих действий, но для этого студент должен быть достаточно подготовлен, чтобы адекватно воспринимать информацию, поскольку одинаковых видов городского или сельского пейзажа в разных городах просто не существует и механически «срисовать» с работы педагога просто не получится. Если, на удачу студента, преподаватель владеет каким-либо графическим редактором, возможна корректировка фотографии рисунка и исправление ошибок как в режиме реального времени, так и после занятия. Возможно, такой подход даже более показателен и будет иметь больший обучающий эффект, поскольку студент сможет наглядно увидеть на преподавательском «слое» как надо и сравнить со своим оцифрованным изображением, как было. Заметим, что проведение занятий таким образом, как несложно догадаться, доступно далеко не всем участникам процесса.

Ясный, пошаговый наглядный показ, выполненный педагогом на глазах у студента, ис-

покон веков считался наилучшим средством обучения. Положение руки с кистью или карандашом, сила нажатия на инструмент и моторика движений – все эти неочевидные составляющие процесса «живого» общения в дистанте, по существу, становятся недоступными. На первый план выступает словесное объяснение ошибок. Данный метод обучения, безусловно, важен, но для того, чтобы он был наиболее эффективен нужна ясная терминологическая база, понятная и преподавателю, и студенту. Следует заметить, что до настоящего времени существует ряд разночтений в понятийном аппарате и изобразительное искусство, несмотря на усилия теоретиков, всё же остаётся областью знаний, недостаточно развитой в этом отношении. Монологическое изложение преподавателем необходимого материала в условиях дистанта, по существу, так и остаётся монологом. Последовательность работы над изображением должна сопровождаться точными иллюстрациями, отображающими каждый этап работы и студенческий «ответ» – выполненное в конце занятия упражнение – также должно соответствовать поставленным задачам. При этом, задачи и установки должны быть чёткими. Такое обучение сразу даёт студенту алгоритм действий и настраивает его на правильный ход работы. Студент получает необходимый материал и при наличии определённого опыта, он проходит путь, в целом, приводящий к успеху. Тем не менее, репродуктивное рисование не всегда способствует качественному усвоению знаний. В идеале, знания должны быть проверяемы и воспроизводимы без подсказок преподавателя, но в условиях удаленного обучения описанное выше видится одним из оптимальных выходов.

С дистантом в обучение изобразительному искусству, в качестве компенсации натуральных штудий, больше, чем это было ранее, вошла копия практика [15]. Кроме чисто технических плюсов освоения мастерства, копирование позволяет познакомиться с прекрасными образцами графического искусства в условиях пленэра на примере произведений А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, В.И. Сурикова, Уи. Тернера, Винсента ван Гога и многих других величайших мастеров прошлого. Кроме того, копирование полезно на любых этапах обучения. Интернет предоставляет замечательные возможности

знакомства с настоящим искусством при посещении виртуальных выставок и сайтов музеев мира. Стоит ли говорить, что это, безусловно, имеет огромное образовательное и воспитательное значение в системе подготовки будущего специалиста.

Современная ситуация пронизана идеями проблемного обучения, для которого характерны самостоятельность, развитие интеллекта и творческих способностей, формирование всесторонне развитой личности. Кроме этого, сейчас более, чем, когда бы то ни было от всех участников учебного процесса требуется гибкость при совмещении разноформатных моделей преподавания и ученичества, формировании новых навыков восприятия и усвоения знаний с последующим применением их на практике. При этом, в последние годы отмечается незаинтересованность студентов в процессе в связи с устаревающими методами обучения специалистов. Не секрет, что молодые кадры сейчас крайне редко остаются на преподавательской работе и разрыв поколений стремительно возрастает. Чтобы достичь большего понимания, психологами рекомендуется вносить в процесс обучения элементы игры, соревновательности [5]. Допустим, установка на выполнение скоростных набросков на пленэре может заинтересовать студентов, пробудить в них «спортивный» интерес, если условиями победы в импровизированном конкурсе станут время выполнения, точность передачи модели или использование максимального количества разнообразных графических материалов в течение дня, а наградой станут дополнительные баллы к итоговой оценке. Внедрение игры в неигровой контекст положительно сказывается в процессе пленэрных занятий в целом. Тем более, что упражняться приходится каждый день на протяжении всего периода практики, а это достаточно серьезная нагрузка даже для подготовленного художника. Игровая составляющая как средство обучения на настоящем этапе вызывает интерес у студентов и положительную мотивацию, стимулирует их участие в учебном процессе более, чем традиционные формы.

Кроме вышеперечисленных моментов, необходимо упомянуть и исследовательский метод, представляющийся продуктивным, поскольку оптимизирует в студенте такие каче-

ства как активность, ответственность и самостоятельность при принятии решений. По сути, ознакомившись с задачей, студенту необходимо максимально и всесторонне изучить её от способов выполнения до свойств используемых материалов и основ. В данном случае, возможно говорить об эксперименте, с последующим осознанием и осмыслением полученных результатов. Пленэрная практика представляет собой предельно удобную территорию для творческого эксперимента. Действительно, именно на пленэре возможно использование максимального количества графических материалов, а систематичность занятий и ежедневная погруженность в процесс позволяет изучать их свойства как в чистом виде, так и в сочетаниях. При современном богатстве выбора материалов представляется удивительным приверженность к какому-либо одному на протяжении всей практики: скорее всего, работы будут выглядеть тиражно и однотипно.

Практика показала, что дистанционный формат обучения графическому искусству в условиях пленэра в чистом виде невозможен. Но, при всех существующих в настоящее время трудностях, сложно поспорить с тем, что в сочетании с традиционными формами он делает процесс формирования компетенций более эффективным. Анализ существующей ситуации показал, что некоторые педагоги, тщательно готовясь к занятиям в удалённом формате, в конечном итоге, оценили плюсы и преимущества дистанта, несмотря на затраченные в начале усилия. В частности, оцифрованная последовательность выполнения изображения наглядно демонстрирует ход работы, технические возможности исполнения, имеет высокое разрешение и может изучаться, когда угодно и где удобно. Кроме того, оцифрованные изображения сохранены в неизменном виде, не «стареют», не тускнеют, не рвутся и т. п. Если раньше приходилось отрисовывать каждый этап отдельно, теперь на одном изображении достаточно точно выполнять задачу и фиксировать результат. Изображение проявляется послойно и поэтапные изменения студент видит в процессе работы. При необходимости, он может вернуться на шаг или два назад, чтобы проанализировать ошибки, если таковые появляются. Конечно, и здесь

не обошлось без недостатков. Главным из них является особенности цветопередачи на разных устройствах.

Компьютерные технологии, во многом, могут облегчить процесс обучения на пленэре. Постоянно расширяющиеся возможности того или иного цифрового инструментария, способны облегчить некоторые моменты в процессе обучения, поскольку позволяют минимизировать усилия и сокращать время работы. Примером могут служить нередко возникающие проблемы с непониманием тона и тоновых отношений. Известно, что студенты, увлекаясь сочетаниями цвета, часто берут отношения в этюде эмоционально, без анализа. Перевод цветового этюда в монохром в один клик мгновенно доносит мысль преподавателя, наглядно демонстрируя ошибки. Такой навык быстрой самопроверки поможет в дальнейшем избегать тоновой путаницы. Кроме того, графические приложения располагают широким инструментарием кистей, цветов, фактур и т. п., что также обогатит профессиональный кругозор.

Подведем итоги. Научно-технический прогресс неизбежно приносит изменения в жизнь. Требования к подготовке современного специалиста неуклонно возрастают. Для востребованности на рынке труда сейчас недостаточно владеть графическими технологиями прошлого. Процесс трансформации донесения и получения знаний в равной степени затронул как педагогов, так и студентов. Добавление грамотного цифрового контента делает процесс объяснения трудной задачи понятнее, если иллюстрировать её решение различными медиа. Учительскую доску и мел сейчас заменяет графический планшет и стилус. В данной ситуации, оптимальным представляется обучение изобразительному искусству в целом, пленэр выступает частным случаем, на базе лучших достижений академической школы, внедряя в учебный процесс инновационные технологии. Это позволит подготовить высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, обладающего широким профессиональным кругозором и гибкими навыками, способствующими, в конечном итоге, максимальной профессиональной самореализации выпускника.

17.01.2022

Список литературы:

1. Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий: [Электронный ресурс]. URL: <https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/> (Дата обращения: 24.11.2020).
2. Богуславский, М.В., Неборский, Е.В. Стратегические тенденции развития системы высшего образования в Российской Федерации // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2017. – №2. – С. 7–20.
3. Быкова, Л.М., Ремаева, Ю.Г. Виды взаимодействия в дистанционной образовательной среде // Проблемы современного образования. – 2020. – №6. – С. 170 – 176
4. Васильева, Н.В., Григорьев-Голубев, В.В., Евграфова, И.В. Виртуальная среда управления образовательным процессом // Проблемы современного образования. – 2020. – №2. – С. 201 – 214
5. Гельман, В.Я. Использование игрового подхода в преподавании общепрофессиональных дисциплин // Проблемы современного образования. – 2020. – №3. – С. 154 – 161
6. Дронова, Е.Н. Элементы мобильного обучения в высшем образовании: разработка и проведение онлайн-опросов с помощью интернет-сервиса kahoot. // Проблемы современного образования. – 2020. – №4. – С. 196 – 208
7. Иванченко, Д.А. К вопросу формирования и оценки цифровой грамотности личности // Проблемы современного образования. – 2020. – №3. – С.66 – 74
8. Игнатъев, В.П., Архангельская, Е.А. Использование дистанционных образовательных технологий в вузе // Проблемы современного образования. – 2020. – №6. – С. 148 – 160
9. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1975. – 304 с.
10. Маслов, Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству : учебное пособие / Н.Я. Маслов. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с. : ил.
11. Обзор ТОП-9 отечественных и зарубежных СДО для корпоративного обучения: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.msu.ru>. (Дата обращения: 24.11.2020).
12. Система управления обучением как основа организации электронного обучения в вузе / О.А. Кашина, В.Н. Устюгова, Р.Е. Архипов, И.И. Шакиров // Образовательные технологии и общество. – 2018. – Т. 21, №2. – С. 431–438.
13. Тютюнова, Ю.М. Краткосрочные изображения в изобразительном искусстве : учебник и практикум для вузов / Ю. М. Тютюнова. – Москва : Юрайт, 2021. – 128 с. – (Высшее образование).
14. Тютюнова, Ю.М., Пленэр: наброски, зарисовки, этюды : учебное пособие / Ю.М. Тютюнова. – Москва : Академический Проект, 2012. – 176 с. : ил.
15. Чубаков, А.В. Традиции копирования в Императорской Академии Художеств // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2017. №3(37). URL: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/4489> (дата обращения: 21.08.2019).

References:

1. Zoom – a platform for conducting online classes: [Electronic resource]. URL: <https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/> (Accessed: 11/24/2020).
2. Boguslavsky, M.V., Neborsky, E.V. Strategic trends in the development of the higher education system in the Russian Federation // Humanitarian Studies of Central Russia. – 2017. – No. 2. – pp. 7-20.
3. Bykova, L.M., Remaeva, Yu.G. Types of interaction in the distance educational environment // Problems of modern education. – 2020. – No. 6. – pp. 170 – 176
4. Vasilyeva, N.V., Grigoriev-Golubev, V.V., Evgrafova, I.V. Virtual environment of educational process management // Problems of modern education. – 2020. – No. 2. – pp. 201 – 214
5. Gelman, V.Ya. The use of a game approach in teaching general professional disciplines // Problems of modern education. – 2020. – No. 3. – pp. 154 – 161
6. Dronova, E.N. Elements of mobile learning in higher education: development and conduct of online surveys using the kahoot Internet service. // Problems of modern education. – 2020. – No. 4. – p. 196 – 208
7. Ivanchenko, D.A. On the issue of formation and evaluation of digital literacy of the individual // Problems of modern education. – 2020. – No. 3. – pp.66-74
8. Ignatiev, V.P., Arkhangelskaya, E.A. The use of distance educational technologies in higher education // Problems of modern education. – 2020. – No. 6. – pp. 148 – 160
9. Leontiev, A.N. Activity. Conscience. Personality / A.N. Leontiev. – Moscow : Politizdat, 1975. – 304 p.
10. Maslov, N.Ya. Plein air: practice in fine art : a textbook / N.Ya. Maslov. – Moscow : Prosveshchenie, 1984. – 112 p. : ill.
11. Review of the TOP-9 domestic and foreign SDS for corporate training: [Electronic resource]. URL: <http://www.msu.ru>. (Accessed: 11/24/2020).
12. The learning management system as the basis for the organization of e-learning at the university / O.A. Kashina, V.N. Ustyugova, R.E. Arkhipov, I.I. Shakirov // Educational technologies and society. – 2018. – Vol. 21, No. 2. – pp. 431-438.
13. Tyutyunova, Yu.M. Short-term images in fine art : textbook and workshop for universities / Yu. M. Tyutyunova. – Moscow : Yurayt, 2021. – 128 p. – (Higher education).
14. Tyutyunova, Yu.M., Plein air: sketches, sketches, sketches : textbook / Yu.M. Tyutyunova. – Moscow : Academic Project, 2012. – 176 p. : ill.
15. Chubakov, A.V. Traditions of copying in the Imperial Academy of Arts // Universum: Philology and art criticism : electron. scientific. journal. 2017. No. 3(37). URL: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/4489> (accessed: 08/21/2019).

Сведения об авторе:

Тютюнова Юлия Михайловна, заведующий кафедрой рисунка
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: yuliya.tyutyunova@mail.ru

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95, тел. +7 (980) 367 79 21