

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ФОРМ ЕГО ТРАНСЛЯЦИИ В УЧЕБНИКАХ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

© Ирина Владимировна ЛОВЦОВА

Министерство культуры Российской Федерации

125993, ГСП-3, Российская Федерация, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2

E-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрены проблемы учебно-методического обеспечения образовательного процесса в детских школах искусств и детских художественных школах, реализующих дополнительные образовательные программы в области изобразительного искусства. Доказана необходимость теоретического обоснования и проектирования направлений развития системы формирования учебно-методических комплексов учебных предметов дополнительных образовательных программ. Проанализированы современные условия учебно-методического обеспечения образовательной системы детских школ искусств и роль совершенствования опыта учебных заведений (художественных лицеев, детских художественных школ и детских школ искусств) при создании учебников, учебных пособий и других компонентов учебно-методических комплексов учебных предметов. Поднят вопрос о компетенциях преподавателей, которые могут быть реализованы при создании учебников и учебных пособий. Сделан вывод о том, что содержание учебного материала и формы его трансляции должны быть выстроены на позициях соответствия современности, систематичности, основываться как на принципах сохранения академических традиций, так и на праве уважения к профессионализму и возможности самореализации самого педагога. Проанализированы вопросы актуальности и необходимости создания учебников и учебных пособий. Изучены подходы к формированию и особенности учебных пособий (учебные предметы «Рисунок», «Живопись»), созданных для обеспечения реализации предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура».

Ключевые слова: учебник; учебно-методический комплекс; учебный предмет; рисунок; живопись; дополнительные предпрофессиональные программы; детские школы искусств; детские художественные школы

Исследуемая проблема важна для осознания актуальности и путей совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса в детских школах искусств и детских художественных школах, реализующих дополнительные образовательные программы в области изобразительного искусства. В данном исследовании проанализированы современные условия учебно-методического обеспечения образовательной системы детских школ искусств и роль совершенствования опыта учебных заведений (художественных лицеев, детских художественных школ и детских школ искусств) при создании учебников и учебных пособий.

Целью исследования стали теоретическое обоснование и проектирование направлений развития системы формирования учебно-методических комплексов учебных предметов дополнительных образовательных программ.

В данном исследовании использованы методы изучения и анализа:

- законов, нормативной документации;
- научных работ, относящихся к данной теме;
- материалов научных конференций;
- документации, учебных планов и программ по подготовке преподавателей;
- опыта работы преподавателей художественных лицеев, детских художественных школ и детских школ искусств.

Формирование современных педагогических систем на основе сохранения академических традиций – важная задача для современного художественного образования. Эти принципы должны быть положены в основу на всех уровнях данного образования, в том числе в детских художественных школах.

Развитие детских художественных школ, решение проблем методического обеспечения и реализации современных образовательных программ в области изобразитель-

ного искусства, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна – важная задача начального художественного образования.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Основная цель данных программ – выявление одаренных детей, приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Сохранение преемственности и закрепление основ обучения в учебниках и учебных пособиях – главное направление методической деятельности, обеспечивающее реализацию предпрофессионального образования.

В настоящее время «художественное образование лежит в основе формирования социально полноценной личности; оно воспитывает толерантность в современном многообразии культур нашего общества; пробуждает стремление к нравственному и духовному развитию. Оно стимулирует освоение культурного наследия своей страны и других народов» [1, с. 110].

Учебники, учебные пособия как издания, содержащие систематическое изложение учебного предмета, – основа современного обеспечения учебного процесса.

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания¹.

Данные компоненты несут основное содержание предмета, в учебниках аккумулируются все выверенные временем знания, понятия, методики и подходы. В содержание же учебного пособия включается новый, более актуальный материал, чем в учебник, так как пособие создается более оперативно, тем не менее, материал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, изложенных в учебнике. В отличие от учебника учебное

пособие может включать спорные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения.

Уровень требований к учебным предметам, заложенный в федеральных государственных требованиях, должен быть учтен при разработке учебников и учебных пособий. Знание этих требований и ориентация в современных рекомендациях и нормативных актах необходимы для компетентной разработки программно-методического обеспечения.

Опытные преподаватели, методисты могут быть авторами и разработчиками учебников и учебных пособий, реализуя свои профессиональные компетенции в данном методическом труде.

Компетентность – «это способность на практике реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой деятельности в профессиональной и социальной сфере» [2, с. 26].

Программное изложение учебного курса в данных компонентах должно соответствовать структуре учебного пособия, которое в свою очередь расширяет дидактическое содержание примерной программы учебного предмета.

Учебные пособия по учебным предметам «Живопись» (Авторы: И.В. Ловцова, С.А. Горчаков), «Рисунок» (Авторы: И.В. Ловцова, И.И. Корнеев) предназначены для использования в детских художественных школах, художественных отделениях школ искусств, реализующих предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура». Также могут использоваться при реализации общеразвивающих программ в детских школах искусств, общеобразовательных школах, студиях, кружках и т. д.

Реализация предмета обеспечивается учебно-методическим комплексом, разработанным для 5–6-летнего срока освоения учебного предмета. В учебно-методический комплекс входят учебное, мультимедийное и методические пособия.

Данные учебные пособия обеспечивают содержание учебных предметов предпрофессиональных программ, отражая и воплощая современные достижения и методики в области начального обучения живописи и рисунку, предпрофессиональной подготовки в данных предметных областях.

¹ ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения (введен постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 г. № 331-ст). С. 8.

Учебные пособия «Живопись», «Рисунок» включают программное изложение учебного курса, методические рекомендации и пояснения, позволяющие преподавателю эффективно применить программные требования в педагогической практике.

Основными видами деятельности, лежащими в основе содержания учебного пособия по учебным предметам «Живопись», «Рисунок», являются изучение теоретического материала и произведений изобразительного искусства, практическая деятельность по созданию художественных работ и выполнение упражнений.

В ходе обучения учащиеся приобретают знания, умения и навыки по выполнению живописных работ: изучают свойства живописных материалов, осваивают различные живописные техники, получают знания о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерностях создания цветового строя, формируют с помощью преподавателя умения видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды, изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека. При освоении программы учащиеся в учебном процессе приобретают навыки грамотного использования основных живописных техник и материалов и последовательного ведения живописной работы.

Современные тенденции развития изобразительного искусства таковы, что разнообразие взглядов на понятие художественного творчества является их характерной особенностью [3].

Благодаря объединению достижений самых передовых детских художественных школ и художественных лицеев учебные пособия «Живопись» и «Рисунок» содержат лучшие современные методики.

Основной целью профессиональной деятельности преподавателя детской школы искусств является как организация деятельности по усвоению знаний, формированию умений и компетенций, так и создание условий для развития «творческих способностей обучающихся, ориентация, мотивация обучающихся на будущую профессию» [4, с. 196].

Графика и живопись – виды изобразительного искусства, связанные с передачей зрительных образов, визуальные виды искусства. Поэтому особое внимание было уделе-

но обеспечению иллюстративного ряда учебных пособий.

С XVIII века большинство авторов пособий по изобразительному искусству с большим вниманием относились к выполнению иллюстративно-наглядного материала. Изображения носят важный методический характер и указывают ученику пути и методы овладения искусством живописи.

Каждая схема, рисунок, иллюстрация, пример произведений великих художников используются в учебном пособии для того, чтобы ясно и наглядно раскрыть метод анализа и построения изображения.

При рассмотрении проблемы необходимо показать, что художественное образование – «это процесс усвоения знаний и навыков в области искусства в определенной системе» [5, с. 666].

Содержание учебных пособий включает теоретическое обоснование и практическую часть, проиллюстрировано примерами работ учащихся Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона и работами детей одних из лучших детских художественных школ России (Детская художественная школа № 3 им. Е.В. Гурова, г. Омск; Детская школа искусств им. С.Т. Рихтера, г. Москва; Детская художественная школа № 2, г. Самара; Объединенная детская школа искусств № 3, г. Братск).

Структура учебного пособия соответствует программному изложению учебного курса, при этом учебное пособие расширяет дидактическое содержание примерной программы учебного предмета, что «позволит решить многие теоретические и практические задачи художественно-эстетического образования подрастающего поколения страны» [4, с. 194].

Учебное пособие по учебному предмету «Живопись» дополнено возможностью выбора материалов и техники выполнения практической работы. При этом практическая часть содержит примеры в двух вариантах решений: акварель и гуашь. Это соответствует демократическим принципам и современным тенденциям и подходам в обучении живописи.

Методические рисунки играют не только образовательную, но и воспитательную роль. Изучая наследие и воспринимая художественную культуру своих предшественников, юные художники осваивают академические

принципы. Обучение на данных принципах способствует сохранению и передаче последующим поколениям традиций русской школы изобразительного искусства.

Методика обучения и воспитания при обучении изобразительному искусству должна строиться на научных основах с учетом доказанного эффективного опыта академической школы художественного образования. Поэтому современные методисты, преподаватели и руководители художественных школ обобщили опыт усовершенствованных методик, обогатили учебное пособие иллюстрированием различных методик, подходов и техник, применяемых при обучении живописи в рамках современного развития искусства. Кроме того, «использование проблемного, эвристического и исследовательского методов обучения обеспечивает включение учащихся в творческую (продуктивную) деятельность» [6].

Важной частью учебных пособий является знакомство с произведениями мировой художественной культуры, которое формирует познавательный интерес к великим произведениям живописи, развивает способности анализировать конструктивные и колористические особенности произведений искусства.

На примерах произведений великих мастеров учащиеся изучают принципы цветовой композиции и гармонизации, неразрывной с цветоведением, а также тесную связь с рисунком и композицией.

Безусловно, «изучение теории и практики изобразительного искусства активно способствует развитию профессионального понимания языка художественной формы, видения художественных средств выражения, а также полноценного восприятия художественных качеств произведений» [7, с. 66].

В учебные пособия «Живопись» и «Рисунок» включены отдельные методические разработки пошагового живописного решения натюрмортов, ученики могут увидеть каждый этап работы, проследить последовательность работы над заданием.

Учебное пособие включает программное изложение учебного курса, методические рекомендации и пояснения, позволяющие преподавателю эффективно применить программные требования в педагогической практике.

В силу возрастных психо-физиологических возможностей детей (возраст) анализ

художественных произведений идет неразрывно с текстом.

Объем материала по каждой теме и классу рассчитан на чтение, рассматривание и анализ примеров и соотносится с возрастными особенностями восприятия детей, обучающихся по данной программе (1 класс – дети с 10 лет).

Рецензентами учебных пособий по учебным предметам «Живопись» и «Рисунок» отмечается то, что структура учебного пособия выдержана, все разделы прописаны четко, конкретно. Темы заданий носят рекомендательный характер. Учебно-тематический план каждого года повторяется с постепенным усложнением целей и задач. Цикличность тем не снижает достоинства учебного пособия, а позволяет выстраивать все задания вокруг главных направлений.

Текст учебного пособия отличается логичностью, доступностью языка и лаконичностью. Особенно ценным является обилие иллюстраций, примеров из художественных произведений и ссылок на работы отечественных и зарубежных мастеров искусства. Находясь вне зависимости от идеологических установок, авторы представили палитру взглядов и оценок на творческий процесс как со стороны современных, так и консервативных традиций.

К каждому учебному пособию созданы методические и мультимедийные пособия.

Методическое пособие – вид методической работы, содержащий обобщение значительного опыта, накопленный в детской художественной школе и содержащий рекомендации по его использованию и развитию.

Методические пособия являются важным помощником для педагога, разъясняя методические технологии, приемы или особенности программы.

Методическое пособие включает программное изложение учебного курса, методические рекомендации и пояснения, позволяющие преподавателю эффективно применить программные требования в педагогической практике. Также методические пособия по данным учебным предметам могут содержать примеры поурочных планов на некоторые темы.

Мультимедийное пособие по учебным предметам «Рисунок», «Живопись» соответствует по структуре, содержанию и художе-

ственному оформлению форме учебного пособия, содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника.

Мультимедийные пособия – это современный язык изложения материала, понятный, знакомый и интересный для учащихся. Важной компетенцией преподавателей детских художественных школ является владение компьютерными технологиями и умение грамотно применять их в учебном процессе.

Методические материалы для детских художественных школ должны быть мобильными и отвечать современным условиям динамично меняющегося мира, ориентироваться на изменения информационного общества и индивидуальные потребности личности учащихся.

Искусство учит пониманию и приятию другого человека, способствует становлению толерантного сознания, гуманистической направленности личности. Художественное образование во всем своем многообразии, влияя на морально-духовное, эстетическое, интеллектуальное развитие личности, необходимо каждому человеку для его успешной и полноценной жизни в современном обществе [8].

Реализация дополнительных образовательных программ невозможна без учебно-методического обеспечения, а именно: раздаточного материала, дидактических, информационных и справочных материалов, тематических учебных и методических пособий, специальной и методической литературы и т. п. Поэтому одним из важных направлений организации образовательной деятельности в детских школах искусств является создание учебно-методического комплекса по учебному предмету.

Необходимо понимать, что «объективные возможности, заложенные в содержании учебного материала при специальных методических разработках и определенных условиях, могут способствовать эффективному формированию личностных качеств учащихся, их творческих способностей, их художественному образованию и эстетическому воспитанию» [6, с. 29].

Содержание учебного материала и формы его трансляции должны быть выстроены на позициях соответствия современности, систе-

матичности, основываться как на принципах сохранения академических традиций, так и на праве уважения к профессионализму и возможности самореализации самого педагога.

Список литературы

1. *Корешков В.В., Новикова Л.В.* Художественная педагогика на современном этапе // Академическая наука – проблемы и достижения: материалы 3 Междунар. науч.-практ. конф. North Charleston, 2014. С. 109-111.
2. *Ушаков А.А.* Развитие исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Майкоп, 2008. 26 с.
3. *Роцин С.П.* Формирование профессионально-личностных потребностей художника-педагога: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М.: МГПУ, 2010. 54 с.
4. *Буровкина Л.А., Шматко Т.В.* Проблема художественного образования в условиях поликультурного образовательного пространства города Москвы // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. ст. / отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. Новосибирск: НГПУ, 2015. Вып. 13. С. 192-196.
5. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / под общ. ред. А.М. Кантора. М.: Эллис Лак, 1997. 736 с.
6. *Буровкина Л.А.* Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М.: МГПУ, 2011. 38 с.
7. *Буровкина Л.А.* Педагогические условия творческого развития личности школьника в процессе обучения изобразительному искусству // Materialy 9 mezinardni vedetsko-praktitska tsonferentse “Veda a tekhnologiya: krok do budoutsnosti 2013”. Dil 11. Pedagogika. Praha: Publ. House “Education and Science”, 2013. С. 64-67.
8. *Корешков В.В.* Художественное образование для всех // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. ст. / отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. Новосибирск: НГПУ, 2015. Вып. 13. С. 267-273.

Поступила в редакцию 07.11.2017 г.

Отрецензирована 15.12.2017 г.

Принята в печать 20.02.2018 г.

Информация об авторе

Ловцова Ирина Владимировна, специалист Департамента науки и образования. Министерство культуры Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru

Для цитирования

Ловцова И.В. Проблемы формирования учебного материала и форм его трансляции в учебниках, учебных пособиях в области изобразительного искусства // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2018. Т. 23, № 172. С. 87-93. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-87-93.

DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-87-93

PROBLEMS OF THE FORMATION OF EDUCATIONAL MATERIAL AND FORMS OF ITS TRANSLATION IN TEXTBOOKS, TEACHING AIDS IN THE FIELD OF FINE ARTS

Irina Vladimirovna LOVTSOVA

Ministry of Culture of Russian Federation

7/6-1, 2 GPS-3, Malyy Gnezdnikovskiy Ave., Moscow 125993, Russian Federation

E-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru

Abstract. The problems of methodical maintenance of educational process of children's art schools and children's schools of fine arts that implement additional educational programs in the field of fine arts are discussed. The necessity of theoretical study and design directions of development of system of forming of educational and methodical complexes of additional educational programs subjects is proved. Modern conditions of training and methodological support of the educational system of children's art schools and the role of improvement practices of educational institutions (art schools, children's art schools and children's schools of fine arts) to create textbooks and other components of educational and methodical complexes of subjects are analyzed. The study raises the question of the competences of teachers, which can be implemented when creating textbooks and training manuals. The conclusion is made that the content of the training material and its translation should be arranged in positions matching modernity, systematicity, be based on the principles of preserving academic traditions and on the principle of respect for the professionalism and empowerment of the teacher. The relevance and necessity of creation of textbooks and manuals are analyzed. The features and approaches to development of teaching materials (educational subjects "Drawing", "Painting"), created to ensure the implementation of pre-professional programs in the field of fine arts "Painting" and "Arts and Crafts", "Design", "Architecture" are also examined.

Keywords: textbook; educational and methodical complex; educational subject; drawing; painting; additional pre-professional programs; children's art schools; children's school of fine arts

References

1. Koreshkov V.V., Novikova L.V. Khudozhestvennaya pedagogika na sovremennom etape [Art pedagogy on the modern stage]. *Materialy 3 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Akademicheskaya nauka – problemy i dostizheniya»* [Proceedings of 3 International Scientific and Practical Conference "Academic Science – Problems and Achievements"]. North Charleston, 2014, pp. 109-111. (In Russian).
2. Ushakov A.A. *Razvitie issledovatel'skoy kompetentnosti uchashchikhsya obshcheobrazovatel'noy shkoly v usloviyakh profil'nogo obucheniya: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk* [Development of Research Competence of Secondary School Students in the Conditions of Profile Training. Cand. ped. sci. diss. abstr.]. Maykop, 2008, 26 p. (In Russian).
3. Roshchin S.P. *Formirovanie professional'no-lichnostnykh potrebnostey khudozhnika-pedagoga: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk* [Formation of Professional and Personal Needs of the Artistic Teacher. Dr. ped. sci. diss. abstr.]. Moscow, Moscow City University Publ., 2010, 54 p. (In Russian).
4. Burovkina L.A., Shmatko T.V. Problema khudozhestvennogo obrazovaniya v usloviyakh polikul'turnogo obrazovatel'nogo prostranstva goroda Moskvy [Problem of Art Education in the Multicultural Educational Space of Moscow]. *Sovremennye tendentsii razvitiya izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizayna* [Modern Trends

- in the Development of Fine, Decorative and Applied Art and Design]. Novosibirsk, Novosibirsk State Pedagogical University, 2015, issue 13, pp. 192-196. (In Russian).
5. Kantor A.M. (gen. ed.). *Apollon. Izobrazitel'noe i dekorativnoe iskusstvo. Arkhitektura: terminologicheskii slovar'* [Apollo. Fine and Decorative Arts. Architecture: Terminology Dictionary]. Moscow, Ellis Lak Publ., 1997, 736 p. (In Russian).
 6. Burovkina L.A. *Teoretiko-metodologicheskie usloviya khudozhestvennogo obrazovaniya uchashchikhsya v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk* [Theoretical and Methodological Conditions of Art Education of Students in Institutions of Additional Education. Dr. ped. sci. diss. abstr.]. Moscow, Moscow City University Publ., 2011, 38 p. (In Russian).
 7. Burovkina L.A. Pedagogicheskie usloviya tvorcheskogo razvitiya lichnosti shkol'nika v protsesse obucheniya izobrazitel'nomu iskusstvu [Pedagogical conditions of student's personality creative development in the process of teaching fine arts]. *Materialy 9 mezinardni vedetsko-praktitska tsonferentse "Veda a tekhnologiya: krok do budoutsnosti 2013". Dil 11. Pedagogika*. Prague, Publ. House "Education and Science", 2013, pp. 64-67. (In Russian).
 8. Koreshkov V.V. Khudozhestvennoe obrazovanie dlya vsehkh [Art education for all]. *Sovremennye tendentsii razvitiya izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizayna* [Modern Trends in the Development of Fine, Decorative and Applied Art and Design]. Novosibirsk, Novosibirsk State Pedagogical University, 2015, issue 13, pp. 267-273. (In Russian).

Received 7 November 2017

Reviewed 15 December 2017

Accepted for press 20 February 2018

Information about the author

Lovtsova Irina Vladimirovna, Specialist of Science and Education Department. Ministry of Culture of Russian Federation, Moscow, Russian Federation. E-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru

For citation

Lovtsova I.V. Problemy formirovaniya uchebnogo materiala i form ego translyatsii v uchebnikakh, uchebnykh posobiyyakh v oblasti izobrazitel'nogo iskusstva [Problems of the formation of educational material and forms of its translation in textbooks, teaching aids in the field of fine arts]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities*, 2018, vol. 23, no. 172, pp. 87-93. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-87-93. (In Russian, Abstr. in Engl.).