

Колчанова Елена Августовна
канд. филос. наук, заведующий кафедры
Институт психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»
г. Тюмень, Тюменская область

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: данная статья посвящена анализу современного состояния высшего художественного образования в тюменском регионе. Автором предложены новые формы работы со студентами художественных направлений по рисунку, живописи, композиции.

Ключевые слова: художественное образование, искусство, рисунок, живопись, арт-педагогика, композиция, новые формы работы, студенты.

Русская школа изобразительного искусства заслуженно считается одной из лучших в мире. Образование художников Тюменского региона удерживается на высоком профессиональном уровне. Понимание определяющей роли региональной системы художественного образования позволит добиться дальнейшего прогресса. Необходимо лишь осознание существующей проблемы художественной подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом дальнейшего развития Тюменского региона, важных аспектов сохранения и совершенствования традиций прошлого посредством процесса взаимодействия с ценностями предыдущих эпох.

Случившиеся изменения в стране перевернули все пласти реальности столь стремительно, что мы еще не смогли в полной мере осознать всей их глубины и, тем более, сделать конструктивные практические выводы, касающиеся коррекции художественного образовательного пространства. Причем не только условий, форм и способов организации образовательного процесса, но и учебных

программ, содержания дисциплин и методик их ведения, философии образования, поведенческого позиционирования преподавателя и многое другое в изменившейся социально-психологической среде нашего общества.

Если согласиться, что фундаментальные основы академических художественных дисциплин (рисунок, живопись) остаются незыблемыми, и программы в этой части не должны меняться, то качественное изменение абитуриента по сравнению с 1960–90 годами настолько сильно влияет на все составляющие образовательного процесса, что не считаться с этим нельзя, как бы нам этого не хотелось.

В те годы типичный абитуриент художественного вуза имел за спиной 5–7 лет высококачественной специальной подготовки в художественных школах, училищах, студиях. К ней добавлялись занятия на подготовительных курсах при институте, а то и опыт нескольких лет поступления в выбранный вуз. Модель советского бюджетного образования отличалась стабильностью учебных программ, высокими критериями оценок, ясной мотивацией необходимости для абитуриентов получения образования и достижения профессионализма. При поступлении на худографы был большой конкурс. Бесплатное образование практически исключало «балласт» студентов, неадекватно относящихся к учебе. Кроме того, студент был уверен в получении работы после окончания вуза. Социум был таким, что у студента во время учебы не возникал соблазн «подзаработать» и в большинстве случаев до получения диплома он не поступал на работу. Все это позволяло поддерживать строгую дисциплину и жесткие критерии успеваемости студентов. Учебный процесс в этих условиях вырисовывался достаточно определенно: взаимоотношения преподавателя и студента имели отработанную временем профессиональную и моральную взаимоответственность, обеспеченную соответствующими процедурами.

Нынешний типичный абитуриент за редким исключением не имеет начального художественного образования, так как практически исчезли бесплатные художественные школы, студии, кружки. Прежние подготовительные курсы при

вузах осуществляли «коррекцию» общехудожественной подготовки абитуриента, а теперь играют роль «ликбеза». Вследствие этого за первый и второй курсы обучения студент лишь в какой-то мере приближается к уровню абитуриента прошлых лет. Изменилась и мотивация получения образования. Возможность быстрого получения заработка, в лучшем случае, поддерживает интерес к приобретению практических навыков и овладению профессиональными технологиями, а стремление к получению глубоких и разносторонних знаний, необходимых для менталитета художника, не увлекают современного студента.

На кафедре изобразительного искусства в Тюменском государственном университете ведутся активные поиски выхода из сложившейся ситуации. Наряду с групповыми аудиторными и самостоятельными формами работы студентов на дисциплинах Рисунок, Живопись и Композиция – индивидуальная форма в современных условиях может стать инновацией.

Индивидуальная форма обучения студента была введена с 1 семестра и составляет 1 час в неделю по Рисунку, Живописи и Композиции. То есть всего три часа в неделю. На протяжении 1–3 курсов со студентами по Рисунку, Живописи и Композиции по индивидуальной форме работают разные преподаватели кафедры. То есть, у студента появляется опыт сотрудничества почти со всеми педагогами-художниками, меняющимися от семестра к семестру.

По своим задачам, функциям и организации индивидуальная форма представляет собой альтернативу официальной системе художественного образования и характеризуется рядом отличительных черт. Индивидуальный подход выражается в совместном обсуждении, анализе и определении индивидуальной учебной или художественной задачи на данном отрезке времени в конкретных обстоятельствах применительно к личности каждого студента на протяжении одного семестра. Эти задачи могут быть связаны или не связаны с текущей успеваемостью студента и его текущими заданиями по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Однако, первокурсник, работающий, например, над зада-

нием в группе в технике акварели, с индивидуальным преподавателем может выполнять аналогичное задание маслом или гуашью, если такая задача будет ему полезна в данных обстоятельствах.

Кроме того, для студентов 1–3 курса выделена в индивидуальной форме обучения особая область – корректировка недостатков профессиональной подготовки студента для выполнения заданий по «Рисунку», «Живописи» и «Композиции». Большинство слабо подготовленных студентов не способны самостоятельно наверстать упущенное. По мере усложнения заданий по «Рисунку», «Живописи», «Композиции» трудности неуспевающего студента растут как «снежный ком», что может привести к его отчислению. Преподаватель индивидуальной формы обучения помогает справиться с этими проблемами студенту при помощи упражнений, объяснения, наглядного примера.

Однако, и успевающие студенты сегодня чувствуют себя не вполне уверенно в таких вопросах профессионального мастерства, как чувство стиля, композиционное мышление, цветовые гармонии, взаимосвязь плоскости и пространства, фактурные качества красочной поверхности и др. Поставить правильный «диагноз» и разработать методику индивидуальной корректировки профессиональной подготовленности студента – это непростая, но жизненно важная образовательная задача и она достаточно успешно решается при индивидуальном сотрудничестве студента и педагога-художника.

На 3 и 4 курсах ситуация применения индивидуальной формы обучения студентов рисунку, живописи и композиции должна изменится. Каким образом? В средние века ученик сам выбирал себе мастера, у которого он хотел обучаться художественному ремеслу, и сегодня вне аудитории студенты желают реализовывать свои творческие стремления под руководством мастера (преподавателя), которого они выбирают сами. С учетом пожеланий студентов, а в мае-июне студенты 2 курса выберут художников-педагогов или одного художника-педагога, у которого они будут проходить обучение на 3 курсе. Анкета поможет определить этот выбор.

Индивидуальное обучение с 3 курса характеризуется как авторское. Понятие «авторское» включает в себя творческую индивидуальность, професионализм, личность преподавателя, его имя, в данном случае, бренд, собирающий и консолидирующий вокруг себя студентов, желающих у него учиться. Вместе с тем, авторство предполагает ответственность преподавателя за те надежды, которые он вольно или невольно поселил в душах молодых людей. Принцип действия авторской индивидуальной формы работы основан на активной и концептуальной позиции, ценностных установках художника-педагога. Основной креатив преподавателя заключается в индивидуальном подходе к раскрытию образовательного и творческого потенциала каждого студента. Это активное время для участия студента в художественных экспериментах, выставках, проектах.

Хотелось бы обратить внимание, что планируемая на следующий учебный год нагрузка каждого конкретного преподавателя при этом может быть значительно скорректирована.

Индивидуальное обучение для студентов, таким образом, рассматривается как средство повышения художественной культуры, как источник конкретных композиционно-пластических технологий и языков, которые можно использовать в профессиональной деятельности, как образ жизни, в конце концов, а также как способ ликвидации «слабых мест» в своей текущей успеваемости. Поэтому в круг задач, при внедрении в учебный процесс индивидуальных форм обучения по «Рисунку», «Живописи» и «Композиции», входит не только помочь студентам в успешном освоении учебных программ, но и воспитание в них стремления к творчеству как высшей ценности.

В современном художественном образовании творчество должно старательно оберегаться от профанации, от поспешного и суэтного присвоения определения «творчество» любой «поделке» студента, осваивающего азы рисунка, живописи или композиции, и даже работам, демонстрирующим достаточно высокое мастерство, но пока еще ученическим, не отличающимся подлинной оригинальностью, свойственной работам больших художников.

Естественно, что основной задачей индивидуального обучения на всех этапах ее существования остается взаимосвязь с учебным процессом. Для создания и поддержания рабочего и творческого настроения студента художнику-педагогу необходимо постоянно анализировать результаты работы, вести тетрадь индивидуальных достижений студента, обсуждать эти достижения и делать отчет в конце каждого семестра на кафедре. Кроме того, просмотр является визуальным отчетом эффективности такой работы и сотрудничества студента и педагога. Однако следует указать, что личность педагога должна быть максимально «развернута» в сторону студента, так как только в условиях обоюдного доверия, постоянной поддержки, могут быть раскрепощены и активизированы дремлющие в каждом человеке творческие способности и стремление к творчеству. Студента необходимо настроить, тактично направить и «спровоцировать» к действию, к творчеству.

Таким образом, и для педагога-художника индивидуальная форма обучения по «Рисунку», «Живописи» и «Композиции» – это возможность творчески преподавать, постоянно искать новые пути активизации деятельности студентов, совершенствовать знание предмета, искать новые формы подачи материала. Результатом полуторагодичного опыта введения индивидуальной формы работы на дисциплинах рисунок, живопись, композиция явилась активная выставочная деятельность студентов 1–3 курсов.

Художественная культура Тюменского региона – это не только хорошее настоящее. Это будущее, которое рождается сейчас усилиями студентов художественных вузов. Выпускники придут в общеобразовательные и детские художественные школы, и от того насколько они будут профессиональны в этой области деятельности зависит художественная культура региона.