

УДК 7.021

Жданова Ирина Сергеевна

Художник-живописец, член Санкт-Петербургского
Союза Художников, Методист рисовальных классов
Социально-реабилитационный центр
Российского Красного Креста
Zhdanova Irina Sergeevna,
Artist, Member of the St. Petersburg
Union of Artists Drawing Class Instructor
Social Rehabilitation Center Russian Red Cross

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
MODELING OF A SYSTEM OF EDUCATIONAL PRACTICE IN AN URBAN
ENVIRONMENT AS A MEANS OF IMPLEMENTING PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE POTENTIAL**

Аннотация. При обучении студентов-дизайнеров немаловажное значение имеет работа с натуры. Учебная практика позволяет расширить диапазон заданий, связанных со стилизацией различных объектов в городской среде. В статье дан общий обзор учебно-творческих задач, решаемых во время учебной практики.

Abstract. When teaching design students, working from life is crucial. Instructional practice allows for a broader range of tasks related to the stylization of various objects in the urban environment. This article provides a general overview of the educational and creative tasks addressed during internships.

Ключевые слова: Архитектура, зарисовка, самостоятельная работа, стилизация, творческое наследие, учебная практика.

Keywords: Architecture, sketch, independent work, stylization, creative heritage, educational practice.

Город является не только архитектурным феноменом и произведением строительного искусства, но представляет собой социокультурное образование, заполненное различными формами жизнедеятельности людей. Образы города находят воплощение в художественной литературе, изобразительном искусстве, кино и театре. В своей совокупности эти виды художественного творчества создают образную панораму города, корпус текстов, каждый из которых представлен на специфическом языке определенного вида творчества.

В этих текстах человек видит город как в зеркале, образуется бесконечное количество семантических связей, бытующих в городской среде, и включающих в себя произведения архитектуры, изделия дизайна, вкрапления природной среды, символы визуальных коммуникаций. В результате рождается эстетический образ, настолько приближенный к реальному существованию города, что его можно определить как образ города, имманентный самому городу.

Одним из звеньев модернизации высшего профессионального художественно-промышленного образования и средством формирования основ профессиональной успешности, является правильно смоделированная система учебных практик.

В процессе учебной практики студенты получают необходимые навыки самостоятельной изобразительной деятельности. Она открывает им широкие возможности для совершенствования и закрепления знаний по живописи и рисунку в условиях работы на природе и городской среде. Если на аудиторных занятиях по рисунку и живописи, студенты выполняют академические задания, то на учебной практике к своим работам они подходят

более творчески, самостоятельно выбирая материалы, сюжеты для этюдов и зарисовок. Все это способствует развитию общего культурного уровня и личностных качеств, необходимых в их дальнейшей работе.

Проблема развития творческой деятельности в педагогическом процессе является одной из важных и ключевых проблем педагогики, ее теории и практики, так как в настоящее время отсутствует стройная система вовлечения студентов в активную творческую деятельность в процессе изучения и практического использования теоретического и особенно историко-искусствоведческого материала [11, 193].

Художественно – промышленное образование на всем протяжении своего становления и развития являлось убедительным примером творческого совершенствования личности, так как требовало от выпускника навыков создания социально – значимого, необходимого обществу продукта, где использовались знания теоретических основ рисунка, практического цветоведения, композиции, черчения и основ инженерной графики, моделирования и лепки, конструирования и проектирования, декоративно – прикладного искусства.

Поэтому необходимо рассматривать творчество не только как личностное качество индивида, но как сложный деятельностный процесс.

В традициях профессионального художественного образования конца XIX начала XX века, заложенных П.П.Чистяковым, И.Е.Репиным, А.Ашбе и продолженных В.В.Кандинским, В.А.Фаворским, Б.М.Неменским и др., выявляется общий метод – метод художественного познания действительности и общие художественно-педагогические принципы: обращение к индивидуальности студента, постепенное продвижение в художественном познании и саморазвитии, владение изобразительными средствами как основой художественного познания натуры.

Основанный в 1703 году Петром I, Санкт-Петербург в середине XVIII века, хотя и имел разработанный план застройки, но приобрел свой неповторимый облик не сразу. Произведения живописи и графики отчасти отражают и эти исторические этапы. Стремление запечатлеть архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга пронизывает творчество художников разных поколений, а также работающих и в наши дни. Регулярные выставки, организуемые Санкт-Петербургским Союзом художников в Центральном выставочном зале и на других площадках города, наглядно демонстрируют особенности творческих достижений живописцев и графиков на современном этапе. Неотъемлемую часть таких экспозиций всегда занимают работы, обращенные к образу Санкт-Петербурга [11,193]. Мастера живописи и графики в своих произведениях наследуют несколько параллельных и независимых иконографических традиций восприятия Петербурга – топографическую, историческую, символично-геометрическую. Санкт-Петербург в их произведениях неизменно предстает то классически строгим, то романтизировано-приподнятым, то лирически-интимным.

Знакомство с творческим наследием петербургских живописцев и графиков является неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов-дизайнеров. Можно рекомендовать создать презентацию произведений живописи и графики, на которых запечатлен образ Санкт-Петербурга или художественное наследие признанных мастеров изобразительного искусства, например, Ф. Я. Алексеева, в творчестве которого предметом искусства стал городской пейзаж. В его произведениях наметилась линия городских перспектив, наследующая искусство А. Каналетто, Б. Беллотто, Ф. Гварди. Пейзажи Алексеева, интерпретированные посредством воздушной среды, явились новшеством в русском искусстве. Художник создал возвышенный и одновременно живой образ большого, величественного, индивидуального в своей красоте города, в котором человек чувствует себя жителем Северной столицы. Среди его многих известных работ идеальное и реальное находятся в полной гармонии, например «Вид Казанского собора в Петербурге» (1810-е гг.).

Символика Санкт-Петербурга давно вошла в творческую практику дизайнеров, связанных с оформлением различной продукции. Изображение известных архитектурных достопримечательностей города, таких как Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и других стало

визитной карточкой Северной столицы. В качестве самостоятельной работы на пленэрной практике студентам может быть предложено разработать свой значок города или оформить блокнот для рисования с изображением городской архитектуры Санкт-Петербурга, а также создать стилизованную композицию на тему «Мой город».

Вопросы художественного образования, высокого эстетического вкуса и широкого профессионального кругозора всегда будут важны, и задача коллектива педагогов – найти подход к каждому студенту при воспитании этих базовых ценностей. Работа на учебной практике в городской среде воспитывает оперативность мышления, быстроту композиционного решения зарисовки или этюда в непривычной (дискомфортной) ситуации, умение спланировать ход работы. Кроме того, оттачивается тоновое и колористическое видение, развивается зрительная память, воображение, интуиция, импровизация и другие психофизические процессы, скрытно формирующие неповторимость будущего художника-дизайнера. Учебная практика, позволяющая наилучшим образом создать атмосферу творческого взаимодействия педагогов с подопечными, повысить качество учебных работ, сделать наглядным для самого студента рост его творческих способностей и тем самым окрылить к постижению новых рубежей в своей будущей специальности.

Таким образом, разработка модели системы учебных практик и её экспериментальная апробация в процессе всего курса обучения в ВУЗе должна включать три необходимых компонента: художественного, то есть использование знаний, умений и навыков; педагогического – владение методикой и педагогическими технологиями и психологического – использование среды как средства эмоционального обогащения студента.

Если на аудиторных занятиях по рисунку и живописи, студенты выполняют академические задания, то на учебной практике к своим работам они подходят более творчески, самостоятельно выбирая материалы, сюжеты для этюдов и зарисовок. Все это способствует развитию общего культурного уровня и личностных качеств, необходимых в их дальнейшей работе.

Учебная практика для дизайнеров – это практические занятия на открытом воздухе. Она развивает пространственное мышление, «насмотренность» и умение передавать пропорции, перспективу, свет и цвет. Будущие специалисты учатся абстрагироваться, изучать отдельные архитектурные детали, выделять базовые объемы для дальнейшей трансформации в дизайн-проекты.

Летняя учебная практика создает для студентов благоприятные условия для формирования эстетического отношения будущего дизайнера в частности к архитектурному пейзажу; развития наблюдательности учащихся; закладывания основ профессионального образного восприятия отдельных зданий, архитектурных деталей; художественного видения и развития зрительной памяти и на их основе активизации у воспитанников творческого воображения в совокупности с интенсивным и продуктивным мышлением [9, 54].

Непременным условием для реализации учебно-творческих задач учебной практики является обязательная систематическая работа с натуры. Выполнение зарисовок, этюдов пейзажей с натуры – основная форма организации учебной работы и незаменимое средство формирования будущего дизайнера. Рисунки и этюды городского пейзажа представляет собой особую систему изобразительных средств изучения действительности, способов и методов личностного отражения этой действительности.

Вопросы художественного образования, высокого эстетического вкуса и широкого профессионального кругозора всегда будут важны, и задача коллектива педагогов найти подход к каждому студенту при воспитании этих базовых ценностей. учебная практика, позволяет наилучшим образом создать атмосферу творческого взаимодействия педагогов с подопечными, повысить качество учебных работ, сделать наглядным для самого студента рост его творческих способностей и тем самым окрылить к постижению новых рубежей [10, 12].

Раскрытие и развитие творческих способностей будущего дизайнера, забота о его мировоззрении и познании реальной жизни не только рациональными методами, но и через занятия живописью и рисунком, наиболее непосредственно осуществляется во время

проведения летней учебной практики. Накопленный студентами практический творческий опыт работы в условиях городской среды поможет развитию умения не только осуществлять анализ произведений живописи и графики с точки зрения законов композиции, перспективы и цветоведения, но и самим решать сложные творческие задачи, что необходимо будущему дизайнеру.

Содержание практической работы в городской среде представляет собой более широкий набор заданий, нежели предлагаемый в аудитории. В частности, результатом являются рисунки и эскизы городского пейзажа или его частей, выполненные по представлению на заданную тему или по памяти с опорой и без опоры на натурное изображение. В период летней учебной практики выполняются несложные по задачам задания, направленные на развитие остроты зрительного восприятия, а именно, наброски, зарисовки, краткосрочные этюды. Возможны также длительные зарисовки, выполненные за несколько сеансов, включающие в себя большее количество художественных задач. Кроме того, студенты получают навыки коллективного обсуждения выполненных работ.

Практическая учебная работа предполагает апробацию студентами в условиях учебной практики ранее изученных технических приемов работы художественными материалами, и знакомство с новыми.

Учебная практика охватывает теоретические и практические задания, тесно взаимосвязанные между собой. Актуализация знаний обучающихся опирается на материал, который уже известен. Небольшое количество теоретического материала во время вводных бесед, соответствующее содержанию и задачам конкретного задания, способствует развитию компетентностей студентов в области изобразительного искусства. В содержание теоретического раздела курса включены материалы, раскрывающие закономерности зрительного восприятия природы и передачи на плоскости объектов, а также понятия колорита, тона, цвета и композиции. Следует подчеркнуть, что между заданиями, которые условно отнесены к той или иной группе, нет жестких границ.

Педагогическая поддержка практики осуществляется несколько по-другому, чем на занятиях в аудитории. Большее время общения со студентами позволяет внимательнее относиться к их затруднениям и выстраивать индивидуальный образовательный маршрут для каждого. Современный педагог пользуется следующими этапами построения занятия: актуализирует уже имеющиеся у студента знания, что мотивирует познавательную деятельность студентов; организует познавательную и практическую работу над заданием; подводит итоги обучения, устраивая выставку работ и ее обсуждение. При необходимости предлагает индивидуальные задания, направленные на исправление промахов.

Во время учебной практики студенты получают задания для самостоятельной работы от руководителя практики. Дома студентами выполняются эскизы для будущей работы. В том числе студенты используют учебно-методическую литературу, рекомендованную для дальнейшей работы руководителем практики.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен развить общепрофессиональные компетенции, в частности – осознавать социальную значимость своей будущей профессии; обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

Дизайнеров готовят в различных городах нашей страны. Каждый ВУЗ имеет свою программу по учебной практике. Возьмем, например программу учебной практики по специальностям: 070601.65 «Дизайн среды», «Графический дизайн», «Дизайн костюма» автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «института бизнеса и дизайна» города Москвы [8,4].

В структуре и учебной практике данного учебного заведения содержатся такие задания как:

1. Зарисовки с натуры цветов и других растительных форм.
2. Наброски фигуры человека (цветовое или силуэтное решение).

3. наброски человека на фоне пейзажа.
4. Изображение отдельных элементов пейзажа с натуры (часть двора, дерево с домом, группы деревьев, облака).
5. Изображение элементов архитектуры (крыльцо, карниз, наличник)
6. Изображение целого строения. (На примере памятников архитектуры).
7. Изображение пейзажного этюда.
8. Изображение животных и насекомых.
9. Стилизация растений и животных.
10. Создание композиций с элементами растительного и животного мира.
11. Перспективные зарисовки улиц.

Всего на учебную практику отводится 216 часов, вместе с самостоятельными. Каждое задание является подготовительным этапом для дальнейшего освоения дисциплин творческого цикла.

В Санкт-Петербурге несколько ВУЗов, готовящих дизайнеров – это прежде всего: Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Институт художественного образования и другие.

Они также опираются на свои разработанные программы по учебной практике. Однако, во всех программах неизменным остаются задания, связанные с изображением города

Список литературы:

1. Ермолаев А. П., Шулика Т. О., Соколова М.А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера. Учеб. пособие. М., Архитектура-С, 2005 – 464 с.
2. Ефимов П. П. Городской пейзаж ленинградских художников 1930-40-х гг. // Советская живопись, 79. – М., 1981. – С. 236-245.
3. Кудряшев К. В. Архитектурная графика – М.: Стройиздат, 1990 – 312 с.
4. Маслов Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному. искусству – М.: Просвещение, 1984г
5. Неклюдова Т. П. Городской пейзаж как отражение архитектурной культуры России в изобразительном искусстве 1950-1980-х годов: автореф. дис.... канд. искусствоведения. – М., 1997 – 28 с.
6. Петербург – Петроград – Ленинград в произведениях русских и советских художников: [кат. выст.] / Сост.: И. А. Александрова, Д. А. Градова, А. К. Лансере. – Л.: Художник РСФСР, 1980. – 187 с.
7. Попова Н. Н. Городской пейзаж в русской живописи второй половины XIX в.: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Л., 1988. – 24 с.
8. Программа учебной практики по специальностям: 070601.65 Дизайн (дизайн среды). Дизайн (графический дизайн). Дизайн (дизайн костюма). https://archive.obe.ru/wp-content/uploads/2016/03/Uchebnaya_plenernaya-praktika_SPTS.pdf
9. Соболев Н. А. Общая теория изображений. Учебное пособие для вузов. М.: Архитектура-С, 2004 – 672 с.
10. Художники Ленинграда: [сборник] / Сост. И. Н. Вьюнова. – Л.: Художник РСФСР, 1977, – 214с.
11. Никифорова Е.М. Традиция в основе инновационного развития высшей школы. Инновационные образовательные технологии в социо-гуманитарной сфере: история и современность: Сборник материалов участников международной научно-практической конференции 24-26 мая 2012г стр.192-195

