

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ЭТНИЧЕСКИХ АРТ-ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В.А. Мальцева

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

FORMING SCHOOLCHILDREN'S AND UNIVERSITY STUDENTS' ARTISTIC CULTURE ON THE MATERIAL OF ETHNIC OBJECTS OF ART ON THE BASIS OF COMPUTER TECHNOLOGIES

V. Maltseva

Eletsky State University named after Ivan Bunin

Одним из условий формирования художественной культуры студентов и школьников является активизация использования в образовательном процессе вуза и школы компьютерных технологий с целью наполнения изучаемых дисциплин материалом этнических арт-объектов юга России. Значительная роль в реализации данного условия отводится педагогической практике, в ходе которой студенты демонстрируют высокий уровень креативности и конкурентоспособности в процессе трансляции этнографического материала с помощью электронных и сетевых ресурсов.

Ключевые слова: художественная культура личности, педагогические инновации, медиаобразование, компьютерные технологии, традиционная культура, этноарт-объекты, проектная деятельность.

One of the conditions of forming university students' and schoolchildren's artistic culture is activation of using computer technologies in an educational process of school and university for adding material of ethnic and art objects of the south of Russia to the academic disciplines being studied. The considerable role in realization of the given condition is assigned to teaching practice. In the course of the practice students show high level of creativity and competitiveness while communicating ethnographical material using electronic and network resources.

Keywords: artistic culture of an individual, pedagogical innovations, media education, computer technologies, traditional culture, ethnic and art objects, project activity.

Позитивные изменения в сознании российского общества на рубеже XX–XXI вв. способствовали интенсификации инновационных процессов в материально-технической, организационно-управленческой, социальной, информационной, экономической, образовательной сферах деятельности.

Впервые понятие «инновация» было введено в 30-е гг. XX в. учеными Й. Шумпетером и Г. Меншем. В научном труде «Теории экономического развития» Й. Шумпетер трактует инновацию как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [5, 7].

Применительно к российской образовательной системе английское “innovation” рассматривается как «нововведение». Данное понятие позволяет рассматривать педагогические инновации и как результат, и как процесс. Инновационный педагогический процесс – это процесс преобразования научного знания в инновацию, направленную на получение результата, пригодного для практического использования.

Социальная ситуация, существующая сегодня в России, инициирует процесс совершенствования системы образования, поиска новых идеалов, ценностных систем и нравственно-мировоззренческих ориентиров. Но нововведения в различных областях жизнедея-

тельности человека, на наш взгляд, должны осуществляться в соответствии с принципом преемственности.

Одной из приоритетных задач российского образования является сохранение традиционной этнографической культуры, характеризующейся внимательным отношением к произведениям народного искусства и обращением к его богатым традициям. Наше исследование по формированию художественной культуры студентов творческих специальностей осуществляется на материале этнических арт-объектов юга России.

Существующее противоречие между потенциальными возможностями воздействия этнических арт-объектов юга России на становление личности и их недостаточным использованием в учебно-воспитательном процессе вуза ставит перед современной наукой проблему разработки эффективной педагогической технологии по формированию художественной культуры студентов творческих специальностей на материале этнических арт-объектов юга России.

Педагогический анализ проблемы формирования художественной культуры у студентов творческих специальностей нашел отражение в работах В.В. Абрамовой, В.Н. Банникова, Н.П. Бесчастнова, В.С. Кузина, В.К. Лебедко, Н.Н. Ростовцева, В.М. Соколинского. Большинство перечисленных ученых связывают формирование художественной культуры у студентов творческих специальностей с изучением общепрофессиональных и специальных дисциплин, главным образом дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», в рамках которых, по их мнению, наиболее целесообразно приобщение будущего специалиста к достижениям общечеловеческой и национальной культуры, формирование потребности и способности осваивать и создавать мир ценностей искусства.

В реалиях современного мирового пространства, когда владение информацией и информационными технологиями становится одним из важнейших инструментов в материальной, социальной, образовательной сферах человеческой деятельности, формирование художественной культуры будущего специалиста в области проектного, художественного, педагогического творчества должно опираться на последние достижения научно-технического прогресса.

Интернет – это мощное средство телекоммуникаций, хранения и предоставления

различной информации; среда для ведения экономической деятельности (электронный бизнес); средство обучения (дистанционное обучение, интерактивное или онлайн-обучение). Сегодня число пользователей персональным компьютером (ПК) и мобильным Интернетом превышает пятьдесят миллионов. С 1990 г. развитие советской, а затем российской сети Интернет (Рунет) было связано с такими факторами, как увеличение числа пользователей, формирование информационной культуры населения, развитие рынка информационных технологий, обеспечение безопасности хранения и распространения информации в глобальной сети, осуществление электронных платежей, увеличение занятости населения. По мнению Г.Т. Артамонова, В.А. Конявского, Г.В. Росса (Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатики), среди факторов, сдерживающих развитие сети, главное место занимают экономический (средний доход пользователя, средняя цена компьютера, абонентская плата за услуги сети), правовой (законодательная база), образовательный.

С учетом этих факторов были поставлены следующие задачи:

- использование сетевых технологий как средства обучения и медиаобразования студентов творческих специальностей;
- активизация практического взаимодействия информационного образовательного пространства вуза и школы.

Для решения первой задачи, направленной на формирование таких компонентов художественной культуры студентов творческих специальностей, как информированность и конкурентоспособность, были использованы ресурсы электронной библиотечной системы; оборудованы точки доступа в сеть; в рамках дисциплин профессионального блока запланировано проведение интернет-экзаменов и интернет-тестирования, привлечение студентов творческих специальностей к участию в научно-практических интернет-конференциях, интернет-конкурсах изобразительного искусства, народного творчества, дизайн-проектирования.

Насыщение образовательного процесса материалом этнических арт-объектов юга России с помощью глобальной информационной сети приводит к повышению уровня информированности будущих специалистов в области истории декоративно-прикладного искус-

ства, технологических и художественных особенностей народных промыслов России, произведений современных мастеров и ремесленников. Размещение информации о собственном творчестве, вступление в интернет-содружество живописцев, графиков, дизайнеров, художников-прикладников делает студентов и выпускников конкурентоспособными на современном рынке труда; способствует организации собственного бизнеса. Например, интернет-магазин художественных изделий «Этно-арт» предлагает изделия ручной работы: одежду, аксессуары, кружево, керамику, сувениры, которые изготавливаются как известными авторами (А. Зеленина, А. Ларионова, И. Суркина и др.), так и начинающими художниками. Студия «Лад» и объединение «KAFTAN.RU» приглашают к сотрудничеству специалистов в области народного костюма и интерьера, выставляют продукцию на международном конкурсе «Этно-арт» (г. Москва).

О высоком уровне конкурентоспособности будущих специалистов свидетельствует подход к выбору темы выпускной квалификационной работы (ВКР). Количество тем, предложенных кафедрой, составило 34,4 %, предложенных студентами – 53,1 %, заявленных организациями и учебными учреждениями – 12,5 %. В 2011 г. ВКР по специальности «Народное художественное творчество», выполненные на материале этнических арт-объектов юга России, составили 72 % от общего числа. Наиболее востребованными оказались темы ВКР (52,3 %), связанные с историко-культурным наследием региона (реконструкция традиционного женского костюма южно-русского комплекса Липецкой области, елецкое кружевоплетение, лоскутное шитье).

Будущий художественный руководитель студии декоративно-прикладного творчества также должен быть готов к реализации образовательного процесса в контексте инноваций, свободно ориентироваться в потоке информации, применять новые информационные технологии в педагогической деятельности. Организуя учебный процесс в системе основного общего и дополнительного образования, он должен ставить перед учениками творческие задачи, руководствуясь принципами проблемного обучения; предоставлять им информацию, необходимую для принятия ими оптимальных решений, вследствие чего актуализируется роль непрерывного медиаобразования и включения медиаобразова-

тельных блоков в теорию и технологию осуществления педагогического процесса на всех уровнях.

Для решения второй задачи необходимо проводить комплексную подготовку будущих специалистов, способных реализовать принципы медиаобразования в современной школе через насыщение занятий базисного учебного плана по художественно-эстетическим дисциплинам и занятий в системе дополнительного образования содержанием медиаобразовательного характера (экскурсии в виртуальные музеи и галереи, составление электронных презентаций и творческих отчетов с последующим размещением на сайтах учебных заведений, поисковая и проектная деятельность), через организацию научно-исследовательской работы студентов творческих специальностей в контексте медиаобразования.

Потребность в формировании художественной культуры школьников средствами творческой изобразительной деятельности и компьютерных технологий обусловлена возросшими требованиями современного общества к выпускникам средней общеобразовательной школы.

По мнению Э.С. Маркаряна, творческие инновации, благодаря которым преодолеваются соответствующие отжившие свой век стереотипы человеческой деятельности и происходит развитие общества, базируются на предпосылках, создаваемых культурной традицией [4].

В силу своей художественной символичности, знаковости народное искусство наиболее доступно для восприятия, изучения и воспроизведения как студентами, так и школьниками и может служить источником проектной деятельности. Изучая свободные, уравновешенные композиции народного орнамента, абстрагированные рукотворные мотивы, отражающие красоту русской природы в интерьерных росписях, в узорах тканей, в декоре предметов быта, учащиеся закрепляют в своем сознании определенные символы и знаки окружающей действительности.

Понятие «этноарт» в нашем исследовании определяется как набор характерных для этноса информационных символов, образов, предметов, орнаментов и архетипов, зародившихся в то время, когда бытовая и духовная составляющие жизни людей были тесно связаны между собой и состояли в целостном единстве с окружающим миром.

Этноарт-объекты, являясь реальными

объектами окружающего мира, в той или иной степени несут в себе символическую составляющую, выполняющую этнические и эстетические функции. Этноарт-объекты юга России несут в себе черты непрерывающейся исторической традиции, основанной на преемственности поколений и воплощенной в высокохудожественных изделиях, как результат уникального духовного и ручного труда, как созданный и сохраненный народом эстетический идеал. Для Липецкой области это прежде всего елецкое кружевоплетение, добровская керамика, липецкая вышивка, народный костюм южного комплекса, романовская игрушка, художественная обработка металла, художественные изделия из войлока, текстиля, кожи. Сущностная особенность этнических арт-объектов юга России определяется традиционностью природных материалов, технических приемов, сюжетов, колористических решений. Эти произведения как часть национального достояния вносят поэтичность и красоту в повседневность быта, сочетают в себе декоративные и утилитарные качества.

Под руководством студентов, проходящих педагогическую практику, школьники систематизируют теоретический материал, полученный из глобальной сети, электронных ресурсов и каталогов. Например, учащимися 4-го класса была проведена работа по систематизации материала о кружевных промыслах России с выделением сравнительных характеристик (вид выпускаемой продукции, технологические приемы, материалы, традицион-

ные цвета, особенности орнаментальных композиций) (см. таблицу).

В процессе изучения школьниками этнических арт-объектов юга России развивается их воображение, формируются навыки самостоятельного выполнения эскизов декоративного оформления предметов быта, умение создавать выразительные композиции, используя в своем творчестве приемы стилизации и декоративного рисования.

Специфика декоративного рисования помогает открывать учащимся мир реально существующей красоты этнических арт-объектов юга России, формирует их эстетические и нравственные убеждения, влияет на поведение. На уроках изобразительного искусства были рассмотрены следующие виды орнаментов: орнаментальная лента (орнамент в полосе); замкнутый орнамент (розетка, квадрат, прямоугольник); сетчатый орнамент (сплошной узор). Практическая изобразительная деятельность учащихся заключалась в составлении орнаментов для оформления какого-либо этноарт-объекта на основе знания правил и понятий декоративного рисования, на основе соблюдения ритма, симметрии, гармоничного сочетания цветов.

Уже в начальной школе дети составляют орнаменты на основе простых растительных форм по готовым образцам средствами компьютерной графики. Задания носят конкретный, практический характер: применение орнамента в интерьере (роспись стен и пола, декоративные решетки для окон и дверей,

Сравнительная характеристика кружевных промыслов России

Основные характеристики кружевного промысла	Вологодское кружево	Рязанское кружево	Елецкое кружево
Вид продукции	Мерное кружево, компоненты костюма, панно	Мерное кружево	Мерное кружево, компоненты костюма, панно
Технология	Сцепное, плетение по сколку	Плетение по сколку	Сцепное, плетение по сколку, вышивка по мерному кружеву
Материалы	Льняная нить, х/б нить	Льняная нить, х/б нить, метанит, мулине	Льняная нить, х/б нить, метанит, шелк, мулине, бисер
Цветовая гамма	Натуральный льняной, белый	Натуральный льняной, хроматические цвета	Натуральный льняной, белый, черный, кофейный
Орнаменты	Растительные и антропоморфные (плоскостные)	Растительные и антропоморфные (плоскостные)	Растительные с поворотом элементов узора на $\frac{3}{4}$, антропоморфные

художественный текстиль); составление орнамента и роспись шаблона или заготовки (разделочная доска, матрешка, пасхальное яйцо, предметы быта, элементы народного костюма).

На следующем этапе ученики получали файлы-шаблоны с изображением простых по форме предметов народного быта. Дети должны были назвать эти предметы, определить их бытовую принадлежность и выполнить роспись заготовок в соответствии со своими наблюдениями и знаниями. Таким образом, младшие школьники демонстрировали личностное отношение к художественной культуре русского народа и понимание духовной и эстетической значимости ее компонентов.

Из современных компьютерных технологий, способствующих формированию художественной культуры на материале этнических арт-объектов юга России и развитию проектной деятельности учащихся, были выделены интернет-проекты, онлайн-обучение, электронные игры.

Метод проектов (Е.С. Полат, С.Т. Шацкий), известный в России с начала прошлого века, является актуальным и в современной педагогике. В художественном творчестве метод проектов представляет собой совокупность приемов и операций, направленных на овладение определенной областью знания в процессе креативной деятельности, способ достижения цели через разработку технологии.

В процессе проектной деятельности у учащихся развивается способность подходить к решению каждой проблемы с креативно-конструктивной точки зрения. Это является важным, поскольку у личности, обладающей проективными способностями, хорошо развиты системная точка зрения, целостность осмысления будущего проекта, способность к творческому суждению и объективной оценке полученных результатов, креативная составляющая изобразительной деятельности, способность отстаивать свою точку зрения и общаться с людьми.

В ходе педагогической практики на 4-м курсе студентам специальности «Народное художественное творчество» было предложено разработать и выполнить совместно с учащимися школы-интерната № 4 ОАО «РЖД» творческий проект, посвященный юбилею Липецкой области. Проект должен был базироваться на краеведческом этнографическом материале, иметь практическое применение в

педагогической деятельности, отличаться оригинальностью исполнения. Исходным материалом послужили разнообразные компоненты народных костюмов Липецкого, Елецкого, Данковского, Задонского уездов Липецкой области. Учащимися под руководством студентов были изучены литературные источники, просмотрены выставочные экспонаты, реконструкции народного костюма, выполненные на факультете дизайна. В компьютерном классе школы детям была предоставлена возможность поработать с электронными каталогами выставок Российского этнографического музея, предоставленными профессором Н.М. Калашниковой (Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург).

Следующий этап проектной деятельности был посвящен подбору формы, цветовой гаммы и декора выбранного народного костюма с помощью компьютерных программ Paint, PowerPoint, Photoshop. Учащиеся экспериментировали с пропорциями в костюме (масштабирование, изменение размеров), с цветом (заливка), с размещением декора (рисование в программе Paint, копирование, вставка), что позволило в ходе работы установить закономерности, существующие в этом древнем искусстве.

Осмыслив особенности народного костюма юга России, школьники приступали к изобразительной деятельности, рисовали не только сам костюм, но и его отдельные элементы. В процессе работы возникла идея выполнить не только электронный вариант игры, но и распечатанную бумажную куклу с комплектом народных костюмов Липецкой области.

Разработанная игра относится к познавательно-развивающим и предназначена для учащихся младшего школьного возраста. В ее процессе дети знакомятся с цветовой гаммой, используемой в народном костюме юга России, изучают традиционные орнаменты и их символику, осознают все многообразие этого культурного явления, его духовно-нравственную и художественную ценность.

Данный проект получил диплом первой степени Департамента образования и науки Липецкой области.

Коллективная творческая деятельность учащихся по изучению и интерпретации этнических арт-объектов юга России находит выражение в таких проектах, как «Пасхальная корзина», «Аз да буки...», «Бабушкины сказки», «Мастерская Марьи Искусницы» и др.

Кульť природы определял мироощущение древних славян. Их образному мышлению был свойственен антропоморфизм – одушевление объектов природы. По мнению ведущих ученых этнографов, искусствоведов, фольклористов (А. Афанасьев, А.М. Астахова, И.И. Земцовский, Ю.А. Лебедева, Б.Н. Путилов, Ф.М. Селиванов, В.К. Соколова и др.), языческие символы проявлялись в славянском фольклоре (упоминание в эпических песнях, сказаниях, былинах названий божеств, былинных богатырей, персонажей, олицетворяющих стихийные силы), в узорах украшений (персонажи языческой мифологии – Перун, Велес, Берегиня), в мотивах древнерусской вышивки и в зодчестве (сакральные знаки, антропоморфные орнаменты) [1–3, 5, 6].

Познакомившись с произведениями народных мастеров, дети в работе над эскизом орнамента создают свой поэтический образный мир как с помощью живописных и графических средств, так и средствами компьютерной графики. При создании орнамента с сакральной смысловой нагрузкой наблюдались такие проявления эстетических свойств личности, как чувство цвета и формы, осмысленность, художественная активность, уважительное отношение к этноарт-объектам, выполненным в традициях русской художественной культуры.

Школьники, обучавшиеся дисциплинам художественно-эстетического цикла с привлечением компьютерных технологий, демонстрировали высокую информированность в области этнических арт-объектов юга России (62,4 %), осмысленность в отношении их духовно-нравственной и художественной ценности (59,2 %), эмоциональность при восприятии этнических арт-объектов юга России

(78,4 %) и креативность в проектной деятельности (72 %).

Таким образом, проблема формирования художественной культуры студентов и школьников может быть решена с помощью активизации применения в образовательном процессе вуза и школы компьютерных технологий, способствующих вовлечению учащихся в творческую проектную деятельность на материале этнических арт-объектов юга России. Технические возможности персонального компьютера позволяют интенсифицировать учебный процесс, индивидуализировать обучение, повысить уровень наглядности, повысить мотивацию студентов и школьников к обучению, использовать изобразительные средства различной природы и выразительности.

Литература

1. Александров, В.Н. История русского искусства / В.Н. Александров. – Минск: Харвест, 2004. – 736 с.
2. Афанасьев, А.Н. Народ – художник / А.Н. Афанасьев. – М.: Совет. Россия, 1986. – 368 с.
3. Лебедева, Ю.А. Древнерусское искусство X–XVII веков / Ю.А. Лебедева. – М.: Учпедгиз, 1962. – 240 с.
4. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука / Э.С. Маркарян. – М.: Мысль, 1983. – 538 с.
5. Путилов, Б.Н. Эпическое сказительство / Б.Н. Путилов. – М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1997. – 296 с.
6. Русский народный костюм / сост. Л. Ефимова. – М.: Совет. Россия, 1989. – 310 с.
7. Шумпетер, Й. Теории экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 483 с.

Поступила в редакцию 15 января 2012 г.