

УДК 372.874
ББК 74.027.9+74.026.61

DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-146-151

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. П. Рощин, Л. С. Филиппова, Е. В. Андреева

Аннотация. В статье рассматривается вопрос личностного развития художника-педагога в условиях дефицита свободного для творчества и самообразования времени. Авторы подчеркивают значение развития и личностного роста педагога как профессионала и практика в области искусства и педагогики. В тексте статьи актуализируется значимость сотрудничества и сотворчества педагога с обучающимися с целью взаимного обогащения и развития в контексте обучения изобразительному искусству.

Ключевые слова: художественная педагогика, художник-педагог, сотворчество, изобразительное искусство, художественное восприятие, эстетическое развитие.

Для цитирования: Рощин С. П., Филиппова Л. С., Андреева Е. В. О совершенствовании мастерства учителя изобразительного искусства в процессе профессиональной деятельности // Наука и школа. 2022. № 2. С. 146–151. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-146-151.

TO THE ISSUE OF IMPROVING THE SKILLS OF A FINE ARTS TEACHER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

S. P. Roshchin, L. S. Filippova, E. V. Andreeva

Abstract. The article deals with the issue of personal development of a teacher artist in conditions of free time for creativity and self-education shortage. The authors emphasize the importance of the development and personal growth of a teacher as a professional and a practitioner in the field of art and education. The article describes the processes of a teacher cooperation and co-creation with students for the purpose of mutual enrichment and development in the context of teaching fine arts.

© Рощин С. П., Филиппова Л. С., Андреева Е. В., 2022

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Keywords: *art pedagogy, teacher artist, co-creation, fine art, artistic perception, aesthetic development.*

Cite as: Roshchin S. P., Filippova L. S., Andreeva E. V. To the issue of improving the skills of a Fine Arts teacher in the process of professional activity. *Nauka i shkola*. 2022, No. 2, pp. 146–151. DOI: 10.31862/1819-463X-2022-2-146-151.

Учителю изобразительного искусства важно самому быть мастером, примером и авторитетом для своих учеников. Поэтому художественные умения и навыки учителя требуют постоянного совершенствования и развития. Художник познает мир через воплощение своих переживаний от увиденного, услышанного и прочувствованного в своем творчестве. Понимая творческий процесс как размышление, поиск истины и красоты, обучение изобразительному искусству не представляет собой только передачу закономерностей, художественных приемов и изобразительных техник. Обучение изобразительному искусству – многогранный процесс, направленный на эстетическое развитие личности ученика и учителя, формирование и развитие у обучающегося представлений о прекрасном.

В основе мастерства художника лежат два умения – умение видеть и наблюдать, сопереживать и умение передать, отразить действительность через призму своих внутренних ощущений средствами изобразительного искусства. Умения эти можно развивать как самостоятельно в процессе своей творческой деятельности, так и в процессе обучения своих учеников изобразительной грамоте. Любое произведение изобразительного искусства – это всегда некий образ, визуализированный художником. Поэтому главный принцип обучения изобразительному искусству – это наглядность. Принцип этот проявляется во всех аспектах обучения, начиная от рассматривания лучших образцов искусства и заканчивая личным примером

педагога – творчеством, педагогическим рисунком. Демонстрация учителем творческого процесса является одним из наиболее эффективных методов обучения рисованию.

Специфика изобразительной деятельности такова, что часто учителю лучше один раз показать наглядно пример выполнения рисунка или какой-либо художественный прием своему ученику, нежели неоднократно описывать процесс словами. Следует отметить, что практическая польза от демонстрации рисунка учителем в режиме реального времени неопределима: когда педагог может в любой момент прокомментировать свои действия, прерваться, подождать, пока ученики выполнят часть работы самостоятельно, повторить что-то или даже найти иной способ продемонстрировать сложную для понимания учеников тему. Из этого следует вывод о том, что готовность педагога к такому методу преподавания характеризуется глубокими знаниями и уверенным владением художественными материалами и техниками, умением быстро ориентироваться в ситуации и перестраивать подачу информации, ориентируясь на специфику аудитории и индивидуальные особенности учеников. Без постоянного повышения своего мастерства как с художественной, так и с педагогической стороны учителю будет крайне непросто завоевать доверие и авторитет учеников, действительно мотивировать их к освоению изобразительной грамоты и к самостоятельной творческой деятельности.

В то же время метод педагогического рисунка является для учителя тем инструментом, который повышает его

собственный профессиональный уровень и дает толчок к росту и развитию своих творческих способностей, к анализу своей деятельности и поиску новых форм и способов обучения изобразительному искусству.

С психологической стороны метод педагогического рисунка повышает авторитет педагога среди его учеников, укрепляет доверительные отношения обучающихся к своему учителю (педагог демонстрирует свою компетентность, свое мастерство) и повышает мотивацию обучающихся к самостоятельной творческой деятельности («я могу это повторить, понять и освоить»): «...мотивация обучения учащихся и мотивация преподавания находятся в прямой зависимости друг от друга. Так, студенты, получая образование на высоком научно-методическом уровне организации учебного процесса, имеют тенденцию к повышению мотивации обучения, так и преподаватель, чувствуя соответствующую отдачу и заинтересованность учеников, стремится к улучшению качества подачи материала» [1].

Однако совершенствование художественных навыков непосредственно на уроках и занятиях влечет за собой и опасности: однообразие лишает вдохновения, учитель может прийти в состояние профессионального выгорания. Таким образом, для учителя крайне важно решать проблему собственного развития в ситуации дефицита возможностей для личного профессионального роста и поиска творческого вдохновения. Процесс обучения художественному мастерству, как и педагогика в целом, занятие эмоционально и интеллектуально непростое. Честно отдаваясь педагогическому процессу, учитель зачастую уже не имеет сил и творческого запала на собственные творческие изыскания и совершенствование своих художественных умений и навыков. Исходя из вышесказанного, для уверенного профессионального роста художнику-педагогу следует использовать возможности, которые дает сам процесс преподавания.

Самым очевидным способом повышения своего профессионального уровня как художника и педагога является постановка учебной задачи своим ученикам. Несмотря на существующие традиции в методике преподавания, обучение основам изобразительного искусства не должно принимать формальный характер: учебная задача должна быть интересна и вызывать азарт и желание с ней справиться не только у учеников, но и у самого учителя. Личная заинтересованность педагога и его интерес к решению учебно-творческих задач, как правило, вызывает повышение мотивации у обучающихся. С каждым опытом преподавания какой-либо учебной темы педагогу важно определять свою личную цель и интерес, углублять и совершенствовать в этой теме свои знания и умения, каждый раз раскрывать ее по-новому. Важной чертой занятия должна стать атмосфера *сотворчества* педагога и его учеников: ситуация, в которой педагог не стоит высоко на пьедестале мастерства, возвышаясь недостижимо над своими учениками, а, напротив, будучи с ними «заодно» в поисках истины, при этом демонстрирует и делится своим опытом, совершенствует свои знания и навыки вместе с учениками.

Большое значение имеет форма организации оценивания студенческих учебно-творческих работ. Разбор ошибок в ученических рисунках является неотъемлемой и обязательной частью процесса обучения изобразительному искусству. Но важно понимать, что именно является конечной целью контроля и критики учебных рисунков. Задача педагога-художника в том, чтобы научить своих подопечных критически мыслить и анализировать свой образовательный и творческий результат, результаты своих коллег, а также развивать в учениках художественный вкус и эстетическое восприятие. Поэтому анализ и критический разбор учебно-творческих работ должны иметь открытый рефлексивный характер, педагогу важно возбуждать у обучающихся интерес к

поставленной творческой задаче, быть готовым к диалогу и даже спорам со своими учениками. Коммуникация и готовность к диалогу позволит педагогу самому критически подойти к своей художественной и педагогической деятельности, развивать в себе и учениках способности критического мышления, не диктуя условия и критику обучающихся, но будучи с ними в *сотрудничестве*: «Приемы создания творческого самочувствия, воспитание умения думать о сверхзадаче своих действий и т. д. – не самоцель для педагога, а средство создания и поддержания его постоянного «духовного тонуса»» [2].

Тема личностного и профессионального роста художника-педагога актуальна на сегодняшний день как никогда. С распространением информационно-коммуникационных цифровых технологий ученик (будь то школьник или студент), желающий узнать *больше*, расширить и углубить свои знания в практически любой профессиональной области (и искусство не становится исключением), может обратиться к многочисленным ресурсам, в разном формате открывающим новые знания и секреты мастерства. Информатика и технологии устаревают чуть ли не быстрее, чем появляются. Это обязывает педагога быть вовлеченным в

эти процессы, располагать информацией и знаниями, актуальными для современной молодежи. Говорить с ней на одном языке. Быть просвещенным и ориентироваться в современных тенденциях в искусстве и образовании, самому пробовать новое и искать наилучшие методы и подходы к обучению, постоянно совершенствовать свои творческие навыки.

Работа над собственными художественными проектами и возвращение своего мастерства необходимы педагогу в том числе как средство от профессионального выгорания. «И если раньше считалось нормой, что педагог просто передает учащимся знания, то гуманизация ставит комплексную задачу – всеми способами содействовать формированию личности учащихся. Человек как самоцель развития представляет собой гуманистический идеал» [3]. На наш взгляд, процесс формирования и развития личности обучающегося неразрывно связан с процессами личностного роста и совершенствования педагога, мастера. Когда учитель чувствует свое развитие, интерес к своему делу, то преподавание доставляет ему радость, а значит, он окажет на своих учеников, детей или взрослых, только положительное влияние.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Роцин С. П.* Формирование профессионально-личностных потребностей художника педагога: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. М., 2010.
2. *Александрова Л. М.* Творческая индивидуальность и индивидуальный стиль деятельности учителя в современной педагогике // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). Т. 0. Чита: Изд-во «Молодой ученый», 2014. С. 1–2. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5377/> (дата обращения: 02.10.2021).
3. *Чижова Е. В.* Гуманистический подход в образовании как важный фактор гуманизации личности учителя // Актуальные научные исследования в современном мире. Самара, 2020. № 9–4 (65). С. 84–89.
4. *Буровкина Л. А.* Организация практических занятий по изобразительному искусству с использованием мультимедийных средств обучения // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1. М.: МГПУ, 2016. С. 127–130.
5. *Буровкина Л. А.* Культурное наследие как фактор духовного развития личности в системе художественного образования // Искусство и образование: методология, теория, практика: ежегод. междунар. науч.-практ. конф. 2019. С. 152–156.

6. Буровкина Л. А. О некоторых аспектах профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства в социально-культурном пространстве московского мегаполиса // *Bulletin of the international centre of art and education*. М.: Междунар/ центр «Искусство и образование», 2018. С. 6.
7. Валикжанина С. В., Ноздрачева М. В. Курс живописи в системе подготовки студентов по направлению декоративное искусство // *Проблемы современного педагогического образования*. 2019. № 63–4. С. 201–204.
8. Волкова О. Н., Новикова Л. В. Психология современного искусства Современные проблемы высшего образования // *Художественное пространство XXI века: Проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф.* Нижневартовск, 2020. С. 41–44.
9. Ганова Т. В. Мастерская как форма сообразования и сотворчества в подготовке художника и дизайнера // *Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: материалы науч.-практ. конф. Ин-та культуры и искусств Московского гор. пед. ун-та*. М.: УЦ «Перспектива», 2018. С. 220–227.
10. Дубровин В. М. Традиции и современность в воспитательной работе (на примере детской художественной школы) // *Воспитание школьников*. 2016. № 5. С. 56–59.
11. Игнатъев С. Е. Теория и практика развития изобразительной деятельности детей: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М.: Прометей: МПГУ, 2007. 40 с.
12. Левина И. Д. Формирование профессиональной культуры творческой личности: теоретические аспекты // *Среднее профессиональное образование*. М., 2016. № 1. С. 44–48.
13. Лукина Е. В. Организация сетевой совместной деятельности обучающихся на уроке музыки // *Среднее профессиональное образование*. М., 2021. № 4. С. 63–67.
14. Низамутдинова С. М. Особый дар художественной восприимчивости // *Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса: материалы науч.-практ. конф. Ин-та культуры и искусств Московского гор. пед. ун-та*. 2017. С. 74–79.
15. Пензин И. С., Архипов А. А., Хлебников А. С. Анатомический рисунок головы и критерии личного выбора студентом обучающихся методик // *Наука и школа*. 2018. № 5. С. 143–148.

REFERENCES

1. Roshchin S. P. Formirovanie professionalno-lichnostnykh potrebnostey khudozhnika pedagoga. *Extended abstract of ScD dissertation (Education)*. Moscow, 2010.
2. Aleksandrova L. M. Tvorcheskaya individualnost i individualnyy stil deyatelnosti uchitelya v sovremennoy pedagogike. In: *Aktualnye zadachi pedagogiki. Proceedings of the V International scientific conference (Chita, Apr. 2014)*. Vol. 0. Chita: Izd-vo “Molodoy uchenyy”, 2014. Pp. 1–2. Available at: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5377/> (accessed: 02.10.2021).
3. Chizhova E. V. Gumanisticheskiy podkhod v obrazovanii kak vazhnyy faktor gumanizatsii lichnosti uchitelya. *Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire*. Samara, 2020, No. 9–4 (65), pp. 84–89.
4. Burovkina L. A. Organizatsiya prakticheskikh zanyatiy po izobrazitelnomu iskusstvu s ispolzovaniem multimediynykh sredstv obucheniya. In: *Perspektivy khudozhestvenno-obrazovatel'nogo i sotsiokulturnogo razvitiya stolichnogo megapolisa. Proceedings of International scientific-practical conference*. Vol. 1. Moscow: MGPU, 2016. Pp. 127–130.
5. Burovkina L. A. Kulturnoe nasledie kak faktor dukhovnogo razvitiya lichnosti v sisteme khudozhestvennogo obrazovaniya. In: *Iskusstvo i obrazovanie: metodologiya, teoriya, praktika. Annual international scientific-practical conference*. 2019. Pp. 152–156.
6. Burovkina L. A. O nekotorykh aspektakh professionalnoy podgotovki budushchikh uchiteley izobrazitel'nogo iskusstva v sotsialno-kulturnom prostranstve moskovskogo megapolisa. *Bulletin of the international centre of art and education*. Moscow: Mezhdunar. tsentr “Iskusstvo i obrazovanie”, 2018. P. 6.
7. Valikzhanina S. V., Nozdracheva M. V. Kurs zhivopisi v sisteme podgotovki studentov po napravleniyu dekorativnoe iskusstvo. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya*. 2019, No. 63–4, pp. 201–204.

8. Volkova O. N., Novikova L. V. Psikhologiya sovremennogo iskusstva Sovremennye problemy vysshego obrazovaniya. In: Khudozhestvennoe prostranstvo XXI veka: Problemy i perspektivy. *Proceedings of international scientific-practical conference*. Nizhnevartovsk, 2020. Pp. 41–44.
9. Ganova T. V. Masterskaya kak forma soobrazovaniya i sotvorchestva v podgotovke khudozhnika i dizaynera. In: Perspektivy razvitiya sovremennoy kulturno-obrazovatelnoy sredy stolichnogo megapolisa. *Proceedings of international scientific-practical conference of the Institute of culture and arts Moscow City University*. Moscow: UTs “Perspektiva”, 2018. Pp. 220–227.
10. Dubrovin V. M. Traditsii i sovremennost v vospitatelnoy rabote (na primere detskoj khudozhestvennoy shkoly). *Vospitanie shkolnikov*. 2016, No. 5, pp. 56–59.
11. Ignatyev S. E. Teoriya i praktika razvitiya izobrazitelnoy deyatelnoy detey. *Extended abstract of ScD dissertation (Education)*. Moscow: Prometey: MPGU, 2007. 40 p.
12. Levina I. D. Formirovanie professionalnoy kultury tvorcheskoy lichnosti: teoreticheskie aspekty. *Srednee professionalnoe obrazovanie*. Moscow, 2016, No. 1, pp. 44–48.
13. Lukina E. V. Organizatsiya setevoy sovmestnoy deyatelnoy obuchayushchikhsya na uroke muzyki. *Srednee professionalnoe obrazovanie*. Moscow, 2021, No. 4, pp. 63–67.
14. Nizamutdinova S. M. Osobyi dar khudozhestvennoy vospriimchivosti. In: Perspektivy razvitiya kultury i iskusstv v obrazovatelnom prostranstve stolichnogo megapolisa. *Proceedings of international scientific-practical conference of the Institute of culture and arts Moscow City University*. 2017. Pp. 74–79.
15. Penzin I. S., Arkhipov A. A., Khlebnikov A. S. Anatomicheskiy risunok golovy i kriterii lichnogo vybora studentom obuchayushchikh metodik. *Nauka i shkola*. 2018, No. 5, pp. 143–148.

Рощин Сергей Павлович, доктор педагогических наук, профессор департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств, Московский городской педагогический университет

e-mail: sergey_rosh@bk.ru

Roshchin Sergey P., ScD in Education, Professor, Fine, Decorative Arts and Design Department, Institute of Culture and Arts, Moscow City University

e-mail: sergey_rosh@bk.ru

Филиппова Людмила Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств, Московский городской педагогический университет

e-mail: lyudmila_filippova@list.ru

Filippova Ludmila S., PhD in Education, Fine, Decorative Arts and Design Department, Institute of Culture and Arts, Moscow City University

e-mail: lyudmila_filippova@list.ru

Андреева Евгения Вадимовна, студент второго курса магистратуры департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств, Московский городской педагогический университет

e-mail: ev.andreeva@gmail.com

Andreeva Eugenia V., Master's student, Year 2, Fine, Decorative Arts and Design Department, Institute of Culture and Arts, Moscow City University

e-mail: ev.andreeva@gmail.com

*Статья поступила в редакцию 04.10.2021
The article was received on 04.10.2021*