

М. Ю. Антоненко

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Институт художественного образования
Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
г. Волгоград, Россия*

*Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия*

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения педагогического потенциала декоративной живописи для формирования профессиональных компетенций будущих педагогов дополнительного образования. Дается характеристика понятий «потенциал», «педагогический потенциал», «декоративная живопись», раскрывается содержание понятия «педагогический потенциал декоративной живописи». Результаты анализа перечисленных определений показали, что декоративная живопись имеет еще не полностью задействованный художественным образованием потенциал. Приводимое в статье обоснование понятий «педагогический потенциал» и «педагогический потенциал декоративной живописи» позволяет утверждать, что в процессе создания произведений в технике «декоративная живопись» у будущих педагогов дополнительного образования развиваются следующие качества: интеллектуальные способности, которые помогают обучающимся стилизовать натуру; конструктивное мышление, используя которое студент трансформирует объемы, деля их на плоскости; осознанное владение техническими приемами декоративной живописи; определение воспитывающего характера сюжета произведения. Все это учит студентов преобразовывать форму, пространство, выстраивать перспективу изображения, выбирать цветовые сочетания в зависимости от назначения объекта.

Педагогический потенциал декоративной живописи позволяет рассматривать его возможности не только в конкретный промежуток времени, но и в долгосрочной перспективе: выделенные характеристики позволяют выстроить стройную систему овладения профессиональными компетенциями обучающимися, используя учебные дисциплины, изучаемые со второго по четвертый курс: «Декоративно-прикладное искусство», «Декоративно-монументальная живопись», «Декоративно-станковая живопись», «Монументальная живопись».

Ключевые слова: педагогический потенциал, декоративная живопись, высшее образование, будущий педагог дополнительного образования, профессиональные компетенции.

М. Yu. Antonenko

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF DECORATIVE PAINTING IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES AT FUTURE ADDITIONAL EDUCATION TEACHERS

Institute of Arts Education, Volgograd State Social Pedagogical University, Volgograd, Russia

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia

Abstract. The article is devoted to the problem of pedagogical potential of decorative painting in the formation of professional competences at future additional education teachers. The article reveals the concepts of potential, pedagogical potential, decorative painting, and pedagogical potential of decora-

tive painting. The analysis of the above-mentioned concepts showed that decorative painting has a much greater potential for arts education. The justification of the concepts of pedagogical potential and pedagogical potential of decorative painting given in this article allows the author to state that when creating decorative painting works, future additional education teachers develop the following abilities: intellectual abilities, that help students to style the model; abilities of constructive thinking, that helps student to transform volumes; conscious knowledge of the techniques of decorative painting; abilities of determining the educational character of the storyline in their work. All this teaches students to transform form, and space, to build the perspective of the image, to choose color combinations depending on the purpose of the object.

Pedagogical potential of decorative painting also allows us to consider its prospects not only in a specific period of time, but in the long term as well: the highlighted characteristics allow to build a well-balanced system of mastering professional competences with the help of such educational disciplines as «Decorative and Applied Arts», «Decorative and Monumental Painting», «Decorative and Easel Painting», «Monumental Painting».

Keywords: *pedagogical potential, decorative painting, higher education, future additional education teacher, professional competences.*

Введение. Подходы к формированию профессионала – будущего учителя – волнуют научную общественность России, которая в последнее десятилетие активно исследует как проблемы системы образования [7], [8], так и вопросы формирования будущего учителя на разных ступенях высшего образования [14].

Формирование профессиональных компетенций будущего педагога дополнительного образования возможностями декоративной живописи будет эффективно, если преподаватели вузов будут широко использовать педагогический потенциал декоративной живописи как неотъемлемой составляющей профессионализма развитой личности обучающегося в системе высшего образования.

Вместе с тем изучение опыта работы педагогов художественных школ России и научных основ проблемы исследования, разработанных учеными, показали, что сегодня в профессиональной подготовке будущих педагогов дополнительного образования не задействован весь потенциал, имеющийся у декоративной живописи.

Актуальность рассматриваемого вопроса, его недостаточная теоретическая и методическая разработанность для высшего художественно-педагогического образования послужили необходимым основанием для определения цели исследования: раскрыть и научно обосновать понятие «педагогический потенциал декоративной живописи», определить его роль в долгосрочной перспективе формирования профессиональных компетенций будущих педагогов дополнительного образования.

Предметом исследования в нашей статье выступает педагогический потенциал декоративной живописи, способствующий формированию профессиональных компетенций будущих педагогов дополнительного образования.

Актуальность исследуемой проблемы. Современные подходы к формированию профессионала предполагают использование потенциала учебных предметов в процессе подготовки специалиста в высшем учебном заведении. Особую значимость, на наш взгляд, имеет идея раскрытия педагогического потенциала тех дисциплин, которые влияют на формирование профессиональных компетенций; результаты обучения данным дисциплинам будут активно использоваться в предстоящей профессиональной деятельности. Так, для будущих педагогов дополнительного образования, по нашему мнению, таким предметом является декоративная живопись.

Материал и методы исследования. В процессе подготовки статьи нами осуществлялся обзор психолого-педагогической литературы в рамках темы исследования. Для выявления уровня овладения декоративной живописью, в том числе и развития умений по стилизации у студентов на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы,

был использован ряд методик: анализ научно-педагогической литературы, метод экспертных оценок, тестирование, опрос, методика выявления группового взаимодействия.

Опытно-экспериментальная работа по использованию педагогического потенциала декоративной живописи в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов дополнительного образования была проведена на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета, а именно Института художественного образования (кафедра живописи, графики и графического дизайна). В эксперименте также приняли участие студенты факультета художественного и музыкального образования Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева.

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения педагогического потенциала декоративной живописи нам необходимо раскрыть содержание данного понятия.

В Толковом словаре русского языка одна из трактовок потенциала звучит как «внутренние возможности» [9, с. 571]. В Большом энциклопедическом словаре под редакцией А. М. Прохорова *потенциал* (лат. Potential – сила, мощь) – «источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [2].

При рассмотрении потенциала как педагогической категории мы определили, что он предстает в совокупности образовательного, развивающего и воспитательного критериев, способствующих расширению возможностей образовательного процесса.

В последнее десятилетие в отечественной педагогической науке осуществились исследования, которые способствовали выявлению педагогического потенциала культуры в целом (Л. М. Бирюкова, А. О. Гаврилова, О. О. Киселева, Е. А. Мясоедова) и ее отдельных составляющих: педагогического потенциала народного декоративно-прикладного искусства – Н. Б. Смирновой; региональной культуры – Т. Л. Божинской; народной педагогики, материнского фольклора и традиционной народной игрушки – А. Б. Тепловой.

Так, Н. Б. Смирнова под понятием «педагогический потенциал народного декоративно-прикладного искусства» понимает «многогранное понятие, выступающее в совокупности признаков, направленных на личность и преобразующих ее на формальном (системные связи «я – этнос») и реальном («я – профессионал», «я – творец», «я – развивающая личность») уровнях в процессе творческого взаимодействия и преобразования изменяющегося мультикультурного пространства в процессе сохранения, воспроизведения и развития культуры» [12, с. 101–104]. Ученый подчеркивает, что педагогический потенциал народного декоративно-прикладного искусства – явление сложное, особенное, а его осмысление должно осуществляться с точки зрения различных наук: культурологии, педагогики и социологии.

Рассматривая педагогический потенциал, Т. Л. Божинская раскрывает его содержание как «интегральное образование с выраженной прогностической направленностью, использующее ресурсы региональной культуры и обеспечивающее эффективность профессиональной педагогической деятельности» [1].

Для определения педагогического потенциала декоративной живописи нам также необходимо раскрыть содержание понятий «декоративность» и «декоративная живопись».

Словарь «Эстетика» трактует изучаемое понятие в качестве особенности произведения искусства, «определяемой его композиционно-пластическим и колористическим строем, которая выступает как форма выражения “красоты”» [15, с. 73]. Авторы отмечают, что декоративность можно найти в различных видах пространственно-временных искусств, а художественная образность и форма выражения содержания более всего проявляется в декоративно-прикладном искусстве.

Декоративность здесь выступает в нескольких смыслах:

– проявляется в орнаменте, подчеркивающим предметную форму-символ и далее переходящем в декоративный мотив (круг солнца, линия волны и др.);

– как «синтез искусств», имеющий связь с окружающей предметно-пространственной средой через соотношение части и целого. Здесь осуществляется диалог декора и предмета, предмета и архитектуры, зарождение декоративной формы произведения;

– как структура проявляется в двух качествах: внешняя и внутренняя декоративность, свойственная конструкции предмета, композиции и формы [15, с. 74].

На сегодняшний день в искусствоведении рассматриваемое понятие трактуется по-разному. Одни ученые признают декоративность как составляющую реалистического искусства, другие – в качестве художественного обобщения, выражающегося в абстрактных формах. В то же время специалисты сходятся в одном – использование декоративности в работах усиливает художественно-выразительные качества и художественно-образное решение произведения. Произведения выдающихся мировых и российских живописцев – Тициана, А. Иванова, В. Сурикова, М. В. Нестерова и К. А. Коровина и др. – имеют декоративное звучание, которое выражается разнопланово: от идеи, прослеживающейся в содержании картины через цвет и колорит, до цветовой гармонии, ее напряженности и чистоты [4, с. 98]. Анализ творчества перечисленных художников показал, что декоративность станковой живописи проявляется у них через разные ее признаки. Разумеется, нельзя не отметить того, что происходит с формой – она уплощается, стилизуется в сторону упрощения, а цвет используется в виде линий и пятен, становится ярким, звучным, то есть происходит его усиление. Для наибольшей выразительности используются необычные цветовые сочетания, ритмичное расположение их пятен. Среди качеств, способствующих выразительности художественного образа и определяющих формы проявления красоты, необходимо назвать поэтичность, метафоричность, монументальность, композиционно-пластический и колористический строй [6, с. 90–98].

Как видим, здесь декоративность понимается как неразрывная составляющая произведений станковой живописи.

По-иному рассматривается понятие «декоративность» в «Современном словаре-справочнике по искусству»: «Декоративность – характеристика художественного произведения, говорящая об особенностях его композиции и колорита, рассчитанных автором на декоративный эффект, на украшение картиной или скульптурой определенной пространственной среды» [13].

Ученые и искусствоведы определяют декоративную живопись как «живопись, являющуюся частью архитектурного ансамбля или произведения декоративно-прикладного искусства и предназначенную (в отличие от монументальной живописи) прежде всего для украшения или подчеркивания конструкции и функции здания и предмета. К декоративной живописи относятся орнаментальные росписи или рассчитанные на декоративный эффект декоративные композиции, если они не имеют самостоятельного идейно-образного значения. Декоративная живопись, как и монументальная, может быть росписью, панно, мозаикой, витражом» [10, с. 33].

В тоже время в Новом энциклопедическом словаре изобразительного искусства отмечается, что устоявшийся термин «декоративная живопись» является по своей природе противоречивым: «В функциональном смысле правильно: декоративная роспись... Искусство живописи и качества живописности изображения предполагают иное (недекоративное) отношение к изобразительной поверхности» [3, с. 384]. Однако в своем исследовании мы будем использовать определение «декоративная живопись».

В научной литературе раскрываются понятия, необходимые для нашего исследования и характеризующие декоративную живопись. Так, Ю. С. Ременникова определяет ряд особенностей построения композиции декоративного живописного изображения. К ним она от-

носит следующие: отсутствие или нарушение пространственной перспективы, трансформацию пропорций между предметами или самого предмета; изменение формы через усиление характерного, сочетание обобщения и детализации изображения предметов; частичный или полный отказ от объемной формы предметов (использование сочетаний объемов и плоскостей, плоскостное силуэтное изображение), использование разных ракурсов. Среди особенностей построения композиции декоративного живописного изображения автор выделяет также поиски колористических гамм, к которым она относит выявление экспрессионистических особенностей цвета, активные цветовые сочетания, цветовые пятна, присутствие контрастного или черного контура. В композиционном плане предполагается использование всей плоскости картины: все части, детали объекта, переплетаясь, создают единую орнаментальную композицию. При создании композиции также применяется аналитический подход или творческая интерпретация натуры [11, с. 34].

Декоративная живопись бывает станковой и монументальной. Она несет задачу – украшать внутреннее пространство архитектурных сооружений, в том числе подчеркивая внутреннюю конструкцию зданий: это и орнаментальные росписи, и декоративные композиции. Среди них – мозаика, витраж, фреска, энкаустика и др. Также к декоративной живописи относится орнаментальная или сюжетная роспись, которая украшает архитектурные фасады или интерьеры зданий, выполняется по штукатурке стен, потолка или на холсте, который закрепляется на стене в виде панно.

В. И. Кукенков характеризует практические возможности ее использования как в композиции цвета, колорита, так и формы, и уплощенного пространства. «В современной декоративной живописи кроме изучения природных форм и их дальнейшей стилизации возможно применение различных технологий (роспись темперой по сырой и сухой штукатурке, восковыми красками, сграффито и др.) Создаваемые с их помощью изображения проявляют черты символизма, условности и декоративности, изощренной тонкости цветового решения, изысканности и локальности. Для выявления целостности художественного образа, достижения выразительности изображения в условной пространственной среде в декоративной живописи используется прием уплощения объекта с передачей минимальной глубины пространства» [5, с. 6]. Автором дается сравнительная характеристика особенностей реалистической и декоративной живописи. Так, среди особенностей реалистической живописи отмечаются «изображение объемного пространства, глубины, материальности; соблюдение законов теплостудности; использование освещенности, влияющей на цвет и форму изображаемых объектов; использование рефлексов, влияющих на изображенное пространство; применение контрастных или сближенных цветов» [5, с. 12].

К особенностям декоративной живописи В. И. Кукенков относит «отсутствие объема и материальности; изображение уплощенного пространства; стилизацию изображения с применением импровизации и деформации объектов; использование фактур; соблюдение законов теплостудности; использование рефлексов, влияющих на изображенное пространство; применение контрастных или сближенных цветов» [5, с. 12].

Немаловажным, на наш взгляд, представляется и абстрагирование, так как оно является одним из основных составляющих процесса создания произведений в технике «декоративная живопись». Художник на этапе стилизации формы осуществляет абстрагирование. В этот момент он заостряет внимание на самом значимом для изображаемого, которое поможет акцентировать на нем внимание зрителя.

Таким образом, декоративная живопись, изучаемая после занятий реалистической живописью, позволит будущим педагогам дополнительного образования подняться в профессиональном плане на более высокий уровень, так как учит их преобразовывать форму, пространство, перспективу, выбирать цветовые сочетания в зависимости от назначения объекта.

Выводы. Из вышесказанного следует, что декоративная живопись имеет еще не полностью задействованный художественным образованием потенциал. Результаты нашего исследования дают основание полагать, что педагогический потенциал декоративной живописи есть совокупность составляющих ее характеристик (стилевые особенности использования, уплощенность пространства, стилизация изображения, фактурность поверхностей, колористические особенности), способных при их использовании в педагогической деятельности решать спектр задач, начиная с профессиональных художественных и заканчивая образовательными. Следует подчеркнуть, что в процессе создания произведений в технике «декоративная живопись» у будущих педагогов дополнительного образования развиваются:

– интеллектуальные способности, которые помогают обучающимся стилизовать натуру;

– конструктивное мышление, используя которое студент трансформирует объемы, деля их на плоскости;

– осознанное владение техническими приемами декоративной живописи;

– способность к определению воспитывающего характера сюжетной линии произведения.

Педагогический потенциал декоративной живописи позволяет рассматривать его возможности не только в конкретный промежуток времени, но и в долгосрочной перспективе: выделенные характеристики позволяют обучающимся выстроить стройную систему овладения знаниями и умениями, профессиональными компетенциями, используя учебные дисциплины, изучаемые со второго по четвертый курс: «Декоративно-прикладное искусство», «Декоративно-монументальная живопись», «Декоративно-станковая живопись», «Монументальная живопись».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Божинская Т. Л.* Педагогический потенциал региональной культуры в современном российском образовании : дис. ... канд. филол. наук : 09.00.08. – Краснодар, 2010. – 166 с.
2. *Большой энциклопедический словарь* / под ред. А. М. Прохорова. – М. : Большая Российская энциклопедия ; СПб. : Норинт, 1999. – 948 с.
3. *Власов В. Г.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. Т. III. Г–З. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 752 с.
4. *Ерошкин В. Ф.* К вопросу о декоративности в произведениях изобразительного искусства // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – № 3(34) : в 2 ч. Ч. 2. – С. 97–98.
5. *Кукенков В. И.* Декоративная живопись : учебное пособие. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2008. – 106 с.
6. *Лыкова Е. С.* Проблема декоративности в изобразительном искусстве // Научно-методические основы обучения изобразительному искусству : межвузовский сборник научных трудов. – Омск, 2010. – С. 90–98.
7. *Махиянова А. В., Ахметова Э. Ш.* Проблемы системы образования на современном этапе развития (на материалах Республики Татарстан) // Вестник экономики, права и социологии. – 2019. – № 4. – С. 189–192.
8. *Ноздрина Н. А., Камалеева А. Р.* Личностно развивающееся профессиональное образование в современной России // European Social Science Journal. – 2018. – Т. 2, № 12. – С. 263–267.
9. *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., доп. – М. : ООО «ИТИ Технологии», 2007. – 944 с.
10. *Пластические искусства.* Краткий терминологический словарь. – М. : Пассим, 1994. – 160 с.
11. *Ременникова Ю. С.* Декоративная композиция на примере живописи Республики Башкортостан : учебно-методическое пособие по спецкурсу. – Уфа : Вагант, 2010. – 118 с.
12. *Смирнова Н. Б.* Педагогический потенциал народного декоративно-прикладного искусства // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 12. – С. 101–104.
13. *Современный словарь-справочник по искусству* / науч. ред. и сост. А. А. Мелик-Папаев. – М. : Олимп ; Издательство АСТ, 1999. – 816 с.
14. *Терентьева Т. П., Хрисанова Е. Г.* Совершенствование процесса формирования профессионально-педагогической компетентности у будущих учителей изобразительного искусства на основе полихудожественного

подхода // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2014. – № 1(81). – С. 158–162.

15. *Эстетика* : словарь / под ред. А. А. Беляева и др. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.

Статья поступила в редакцию 25.02.2020

REFERENCES

1. *Bozhinskaya T. L.* Pedagogicheskij potencial regional'noj kul'tury v sovremennom rossijskom obrazovanii : dis. ... kand. filol. nauk : 09.00.08. – Krasnodar, 2010. – 166 s.
2. *Bol'shoj enciklopedicheskij slovar' / pod red. A. M. Prohorova.* – М. : Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya ; SPb. : Norint, 1999. – 948 s.
3. *Vlasov V. G.* Novyj enciklopedicheskij slovar' izobrazitel'nogo iskusstva : v 10 t. T. III. G–Z. – SPb. : Azbuka-klassika, 2010. – 752 s.
4. *Eroshkin V. F.* К вопросу о декоративности в произведениях изобразительного искусства // *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal.* – 2015. – № 3(34) : v 2 ch. Ch. 2. – S. 97–98.
5. *Kukenkov V. I.* Декоративная живопись : учебное пособие. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-ped. un-t, 2008. – 106 s.
6. *Lykova E. S.* Problema dekorativnosti v izobrazitel'nom iskusstve // *Nauchno-metodicheskie osnovy obucheniya izobrazitel'nomu iskusstvu : mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov.* – Omsk, 2010. – S. 90–98.
7. *Mahiyanova A. V., Ahmetova E. Sh.* Problemy sistemy obrazovaniya na sovremennom etape razvitiya (na materialah Respubliki Tatarstan) // *Vestnik ekonomiki, prava i sociologii.* – 2019. – № 4. – S. 189–192.
8. *Nozdrina N. A., Kamaleeva A. R.* Lichnostno razvivayushcheesya professional'noe obrazovanie v sovremennoj Rossii // *European Social Science Journal.* – 2018. – T. 2, № 12. – S. 263–267.
9. *Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu.* Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenij. – 4-e izd., dop. – М. : ООО «ИТИ Технологии», 2007. – 944 s.
10. *Plasticheskie iskusstva. Kratkij terminologicheskij slovar'.* – М. : Passim, 1994. – 160 s.
11. *Remnikova Yu. S.* Декоративная композиция на примере живописи Республики Башкортостан : учебно-методическое пособие по спецкурсу. – Уфа : Vagant, 2010. – 118 s.
12. *Smirnova N. B.* Pedagogicheskij potencial narodnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva // *Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka.* – 2010. – № 12. – S. 101–104.
13. *Sovremennyy slovar'-spravochnik po iskusstvu / nauch. red. i sost. A. A. Melik-Pashaev.* – М. : Olimp ; Izdatel'stvo AST, 1999. – 816 s.
14. *Terent'eva T. P., Hrisanova E. G.* Sovershenstvovanie processa formirovaniya professional'no-pedagogicheskoy kompetentnosti u budushchih uchitelej izobrazitel'nogo iskusstva na osnove polihudozhestvennogo podhoda // *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva.* – 2014. – № 1(81). – S. 158–162.
15. *Estetika* : slovar' / pod red. A. A. Belyaeva i dr. – М. : Politizdat, 1989. – 447 s.

The article was contributed on February 25, 2020

Сведения об авторе

Антоненко Мария Юрьевна – доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна Института художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г. Волгоград, Россия; аспирант кафедры педагогики, психологии и философии Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: m-artist-ant@mail.ru

Author information

Antonenko, Maria Yuryevna – Associate Professor at the Department of Painting, Graphics and Graphic Design, Institute of Arts Education, Volgograd State Social Pedagogical University, Volgograd, Russia; Post-graduate Student at the Department of Pedagogics, Psychology and Philosophy, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: m-artist-ant@mail.ru