

УДК 372.882

DOI: 10.26140/bgz3-2020-0903-0046

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА» КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ

© 2020

AuthorID: 458980

SPIN: 9106-4507

ORCID: 0000-0002-7235-3126

ResearcherID: AAE-1994-2020

Ушакова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
Русского языка и литературы

*Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
(125190, Россия, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, e-mail: ushakova@mail.ru)*

Аннотация. В статье рассматривается важность разработки системы творческих заданий в подготовке студентов колледжа, обучающихся по специальности «Дизайн». Обосновывается необходимость интегрированного изучения дисциплин для активизации творческого потенциала обучающихся и формирования мотивации к изучению литературы и других видов искусств во взаимосвязи. Представлены методические указания к проведению занятий по дисциплине «Литература» с учётом полихудожественного подхода. Акцентируется важность исследования литературы и живописи определенного периода в их взаимовлиянии. В статье описываются сценарии семинарских занятий, виды внеаудиторной работы, способствующие развитию творческого воображения и учитывающие профессиональную направленность будущих дизайнеров. Особое внимание уделено шедеврам русской культуры, созданным в XX веке, когда проблема синтеза искусств приобрела особую значимость. В ходе выполнения предложенных заданий у студентов формируются навыки комплексного анализа литературного произведения в определённом историко-культурном контексте, система представлений о развитии мировой культуры, совершенствуется умение сопоставлять направления в литературе и живописи, возрастает интерес к изучению творчества русских писателей и художников, возникают творческие идеи по проектированию и дизайну.

Ключевые слова: литература, дизайн, искусство, интегрированное обучение, творчество, синтез искусств, среднее профессиональное образование, полихудожественный подход, экфрасис.

CREATIVE TASKS IN “LITERATURE” DISCIPLINE AS ONE OF THE CONDITIONS OF INTEGRATED TRAINING OF FUTURE DESIGNERS

© 2020

Ushakova Elena Vyacheslavovna, PhD, Associate Professor, Head of Russian Language
and Literature Department

*Moscow University for Industry and Finance «Synergy»
(125190, Russia, Moscow, Leningradsky avenue, 12, e-mail: ushakova@mail.ru)*

Abstract. The article examines the importance of developing a system of creative tasks in the preparation of college students enrolled in “Design” specialty. It substantiates the necessity of the integrated study of disciplines for activating the creative potential of students and forming the motivation to study literature and other forms of art in their interconnection. Methodical guidelines for conducting classes in “Literature” discipline based on the poly-artistic approach are presented. The importance of researching literature and painting of a certain period from the perspective of their mutual influence is emphasized. The article describes the scenarios of seminars, types of extracurricular activities that contribute to the development of creative imagination and take into account the professional orientation of future designers. Special attention is paid to the masterpieces of Russian culture created in the 20th century, when the problem of the synthesis of arts gained particular importance. The proposed tasks contribute to the development of the skills of a comprehensive analysis of a literary work in a certain historical and cultural context, to the formation of systemic ideas about the development of world culture, to the improvement of the ability to compare trends in literature and painting, at the same time increasing the students’ interest in studying the work of Russian writers and artists and inspiring creative design ideas.

Keywords: literature, design, art, integrated learning, creativity, synthesis of arts, secondary vocational education, poly-artistic approach, ecphrasis.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.

Одним из приоритетных направлений развития современного среднего профессионального образования является интегрированное изучение различных дисциплин, целью которого является формирование целостной картины мира у студентов, понимания взаимосвязей между различными областями знаний.

Особенно актуальным представляется создание системы изучения дисциплин в их взаимосвязи в процессе обучения студентов – будущих дизайнеров. Интегрированное обучение способствует развитию креативных способностей и умению анализировать произведения разных видов искусства.

При обучении в колледже студентов по специальности «Дизайн» необходимо учитывать специальность и направление будущей деятельности, устанавливая связи между дисциплинами «Литература», «История изобразительного искусства», «Введение в специальность». Ключевыми понятиями в этих дисциплинах являются «художественный образ», «композиция», «тема»,

«идея».

Поэтому одним из условий реализации интегрированного обучения представляется разработка системы творческих заданий на основе полихудожественного подхода по дисциплине «Литература», которые способствовали бы культурно-творческому развитию и профессиональному становлению будущих специалистов в области дизайна.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы.

Вопросы интегрированного обучения в педагогике искусства исследовали Б. П. Юсов, Л. В. Школяр, Л. Г. Савенкова [1,2,3] и другие ученые применительно к разным направлениям подготовки специалистов в системе высшего, среднего профессионального и общего образования, предложив концепцию полихудожественного развития обучающегося [4,5] и интегрированного преподавания разных видов искусства, междисциплинарного взаимодействия учебных дисциплин.

Савенкова Л. Г. рассматривает алгоритм внедрения педагогики искусства в реальную практику обучения на всех уровнях образования, составляющими которого должны быть «создание модели успешной работы педагогического коллектива в системе освоения предметов гуманитарного и художественного цикла с учетом специфики культуры и традиций региона; внедрение в практику образовательного учреждения организационного процесса интегрированного обучения» [3, с. 12].

Ряд исследователей обратились к проблеме организации обучения дизайнеров на основе полихудожественного подхода в системе высшего образования [6, 7].

Предметом исследования Н. Е. Камзиной стал процесс интеграции гуманитарного знания, художественного творчества и проектной деятельности художников-дизайнеров. Ученый затрагивает некоторые аспекты формирования межпредметных связей и их влияния на качественную подготовку будущих специалистов. [8] Калинина Л. Ю. в работе, посвященной роли синтеза искусств в современном образовании, подчеркивает его значимость, соответствующую мировоззрению человека XXI века. [9] Л. Н. Мун даёт определение синтеза искусств, выявляющее его значение для организации образовательного пространства: «синтез искусств – органичное соединение, основанное на взаимопроникновении, взаимовлиянии и взаимообогащении разных видов искусства, порождающих целостное художественное явление, которое эстетически организует образовательное пространство» [10, с. 4].

К рассмотрению проблем разработки системы уроков на основе синтеза искусств в образовательной среде школы обращается В. П. Волошина, предложившая авторскую экспериментальную авторскую рабочую программу литературного образования на основе синтеза видов искусств [11].

По мнению А. И. Пайгусова предметы гуманитарного и художественно-эстетического циклов в обучении школьников должны образовывать единый интегрированный историко-культурологический модуль для обеспечения погружения в культуру [12].

Таким образом проблема интегрированного обучения на основе концепции синтеза искусств привлекает внимание множества исследователей своей актуальностью и значимостью для решения задач совершенствования общего и высшего образования.

Используя принципы полихудожественного подхода и концепции интегрированного обучения целесообразным представляется разработать конкретные творческие задания для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования (специальность «Дизайн»).

Формирование целей статьи (постановка задания).

Изучение дисциплины «Литература» в колледже должно быть ориентировано на будущую деятельность студента, что возможно, если внести в структуру занятий творческие задания, построенные с учётом полихудожественного подхода.

Актуальность темы обусловлена недостаточно разработанной программой взаимодействия между разными дисциплинами, формирующие ту или иную компетенцию обучающегося, недостаточной связью между дисциплинами гуманитарного цикла и профессиональными, которые в значительной мере рассматриваются изолированно, без выявления их интегративной значимости.

Разработка методических рекомендаций, комплексных творческих заданий и их внедрение в педагогическую деятельность будет мотивировать обучающихся к получению новых знаний и навыков как универсальных, так и профессиональных.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов

Литература в системе подготовки дизайнеров выполняет важнейшие функции, связанные с формированием

эстетического вкуса, развития творческого воображения, общекультурного роста личности в целом.

Система заданий по дисциплине «Литература» включает решение творческих задач и проведение конкурсов художественных работ. Созвучие произведений искусства определенного исторического периода или стилистического направления определяет содержание заданий для студентов.

Переосмысление одной и той же темы, переключки техники изобразительного искусства и литературы представляют особый интерес и позволяют создать систему творческих занятий.

Организация занятий в соответствии с полихудожественным подходом особенно важна в процессе изучения произведений, связанных с темой искусства, насыщенных экфрасистическими описаниями.

Так, изучая творчество Н. В. Гоголя можно обратиться к его повести «Портрет» и провести параллели с развитием изобразительного искусства первой половины XIX века, а также рассказать о знакомстве писателя с художником А. А. Ивановым, автором картины «Явление Христа народу».

Студентам предлагается ответить на проблемные вопросы: что символизирует портрет в повести Гоголя? Какие события из жизни художника А. А. Иванова отразил Гоголь в повести? В чём видит писатель назначение творческой личности? Какие переключки Вы находите в картине Иванова «Явление Христа народу» и описании шедевра безвестного художника?

В каких произведениях русских и зарубежных писателей портрет приобретает магические свойства? Какие портреты живописцев привлекают вас своей выразительностью? В завершение занятия студенты готовят презентацию на тему «Портрет в живописи, литературе и дизайне».

Таким образом, сквозным элементом, объединяющим разные виды искусства, становится портрет. В целом интеграция может осуществляться на основе рассмотрения общих понятий: стиль, композиция, пейзаж, портрет, интерьер, цвет и его символика в живописи, в литературе, а также в дизайне.

Одним из наиболее значимых периодов развития культуры, когда идея синтеза искусств получила яркое развитие, стал рубеж XIX- начала XX веков в русской и зарубежной литературе. При подготовке к занятиям можно обратиться к исследованиям, посвященным синтезу искусств и экфрасису [13, 14, 15].

Изучая поэзию А. Фета, мы вводим новое для студентов понятие об импрессионизме как направлении в искусстве конца 1860-х – начала 1880-х годов, главной целью и художественным принципом которого была передача мимолетных, изменчивых впечатлений.

Для импрессионизма характерны изображение сиюминутного впечатления, мгновения в его субъективном восприятии, при этом отсутствует событийность.

Фет в своих произведениях, так же, как и художники-импрессионисты, прежде всего, передает впечатление от увиденного, свое субъективное восприятие окружающей действительности.

Студентам дается задание – проанализировать самое известное стихотворение поэта, ставшее его визитной карточкой, «Шёпот, робкое дыханье» и создать иллюстрацию, используя любую технику рисования или живописи. Задача - живописными средствами передать настроение стихотворения, изменения света и цвета.

Разговор об импрессионизме будет продолжен в связи с изучением поэзии О. Мандельштама, который написал в 1932 году стихотворение «Импрессионизм». Анализ произведения предполагается вести в диалоге с изобразительным искусством. Первые строчки «Художник нам изобразил/Глубокий обморок сирени/И красок звучные ступени/На холст, как струнья, положил» уже дают представление о важности цвета и его

оттенков для импрессионизма, а также об особенностях мазковой техники. Студенты сразу задаются вопросом, о каком произведении может идти речь? К занятию они готовят презентацию, включающую картины, изображающие сиреневый куст, а также проводят сопоставительный анализ стихотворения и выбранного живописного полотна.

В качестве примера стихотворения, написанного по мотивам известной картины «Вечерний звон», предлагаем для изучения произведение Н. Рубцова «Левитан». Для проведения семинарского занятия необходима иллюстрация картины и текст стихотворения.

Студенты самостоятельно отвечают на вопросы по сопоставлению этих произведений искусства: в чём сходство и отличие картин, изображенных словесными и живописными средствами? Как удастся поэту отразить в произведении музыкальное звучание колоколов? Какие средства художественной выразительности он использует?

В качестве домашнего задания может быть предложено создание собственной иллюстрации на основе выбранного пейзажного стихотворения поэта XX века или (по выбору учащегося) написание стихотворного или прозаического текста как отклика на живописное полотно или творчество художника в целом.

Вот пример отрывка одного из эссе «Творческая мастерская», созданного студентом по мотивам творчества Левитана: «Плёт ассоциируется у меня с картинами художника Левитана.

Он так точно передал атмосферу этого удивительно-го, маленького, живописного городка на холме! Чтобы передать это- недостаточно видеть красоту- надо чувствовать настроение и уметь вложить эти чувства, эмоции в безмолвную картину, которая всё равно расскажет очень многое.

В картине легче выразить поток всех чувств, которые порой так тяжело объяснить. Левитан рассмотрел что-то неуловимо прекрасное в этих пейзажах и сумел донести красоту природы людям. Его картины олицетворяют русскую природу, а просторы Плёса можно назвать его творческой мастерской.»

Закономерным итогом изучения литературы в колледже является конкурс иллюстраций к литературным произведениям.

Студенты создают рисунки, вдохновившись своим любимым произведением из изученных на занятиях. Будущие дизайнеры выступают иллюстраторами, стремясь показать, как они могут воплотить свое представление о романе или стихотворении в образной форме с помощью языка другого вида искусства. Так реализуется полихудожественный подход, идёт диалог искусств и поиск новых форм выражения.

Создание литературной иллюстрации «открывает возможность раскрытия и реализации дидактического потенциала межпредметной взаимосвязи литературы, как первоисточника тематики и содержания, к которому обращено иллюстрирование, и таких учебных дисциплин, как история искусств, композиция, живопись, графика, дизайн, педагогика» [16, с. 1].

Необходимо обратить внимание студентов на этапы подготовки к работе с иллюстрацией: детальное изучение текста, внимание к эпохе, костюмам, интерьеру, портрету, стилю произведения; композиционное построение иллюстрации; выбор стиля и манеры исполнения.

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления

Нами приведены лишь некоторые темы и творческие задания, которые помогут развить воображение и фантазию студентов, стимулировать их активность в изучении и осмыслении искусства.

Творческая самореализация студента, развитие креативности – это важнейшие цели образования, требующие активизации креативных способностей не только

обучающихся, но и преподавателей: «Способность специалиста решать творческие задачи определяется тем, какие возможности предоставляет окружение для реализации потенциала, который в различной степени присущ каждому человеку.

Развитие творчества в профессиональном образовании – особый психолого-педагогический процесс, направленный на развитие способности, как у обучающихся, так и у обучающихся к творческой деятельности, свершению открытий и изобретений, обладающий новизной и практикоориентированной значимостью» [17, с. 61].

Диалог искусств на занятиях повышает интерес студентов к изучению таких дисциплин как «Литература», «История», «История изобразительного искусства», а также является одним из эффективных ресурсов развития интерпретационных умений.

Внедрение в образовательный процесс интегративных занятий будет способствовать эффективному формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов, творческого мышления, повышению уровня, как мастерства, так и культурного развития личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Юсов Б. П. Проблема художественного воспитания и развития школьников/ Б. П. Юсов. М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012. 308 с.
2. Школяр Л. В. Современные подходы к образованию через искусство Педагогика искусства. 2014. №3. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2014/shkolyar.pdf> (дата обращения 15.01.2020)
3. Савенкова Л. Г. Полихудожественное в образовании, или «когда все искусства вместе» // Художественное образование в России на современном этапе: научный поиск, обновление содержания и повышение качества: сборник научных материалов по итогам международного научно-практического кластера «Теория и практика непрерывного художественного образования в современных социокультурных условиях» (ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 19–20 июня 2018 г.) / Сост. О. В. Гальчук. М.: ФГБНУ «ИХОуК РАО», 2018. – 424 с. С. 10–16.
4. Тагильцева Н. Г. Полихудожественный подход в развитии стратегии полихудожественного образования // Педагогическое образование в России. 2015. №12. С. 91–94.
5. Тагильцева Н. Г., Овсянникова О. А. Полихудожественный подход в подготовке учителей предметной области «Искусство» // Язык и культура. 2018. № 43. С. 282–294.
6. Иванова Е. Ю., Карличук Т. В. Полихудожественный подход в обучении дизайнеров как условие формирования системного мышления // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2018. Т. 17. № 3 (148). С. 94–102.
7. Карличук Т. В., Ханова Е. О. Применение педагогических технологий на основе синтеза искусств в процессе подготовки дизайнеров в системе высшего образования // Ученые записки Российского государственного социального университета. Т. 16. 2017. № 4 (143). С. 126–133.
8. Камзина Н. Е. Интеграция гуманитарных знаний в художественном творчестве и проектной деятельности дизайнера. Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Барнаул, 2012.
9. Калинина Л. Ю. Новое в постановке проблемы эстетического воспитания учащихся средствами литературно-музыкальной композиции // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 79–82.
10. Мун Л. Н. Синтез искусств как постоянно развивающийся процесс порождения нового в искусстве, образовании, науке и его импровизационная природа. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/sintez-iskusstv-kak-postoyanno-razvivayushchisya-process-porozhdeniya-novogo-v> (дата обращения 30.01.2020)
11. Волошина В. П. Социокультурное развитие учащихся в учебном процессе на основе синтеза видов искусств: Автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.01. Ростов-на-Дону, 2010. 26 с.
12. Пайгузов А. И. Интегрированное обучение предметам гуманитарного и художественно-эстетического циклов на основе историко-культурологического подхода: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра педагог. наук (13.00.01). Чебоксары, 2009. 40 с.
13. Азизян И. А. Диалог искусств Серебряного века. Москва: Прогресс-Традиция, 2001. 398 с.
14. Седых Э. В. Проблема синтеза искусств в теории и истории литературы и искусства: монография. СПб.: Знание, 2010. 232 с.
15. Рубинс М. Пластическая радость красоты: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб.: Академический проект, 2003. 357 с.
16. Виданова Е. А., Гаврилов О. М. Работа над иллюстрацией как основа развития профессиональных навыков студентов Художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 6 <http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN616.pdf>
17. Батышев С. Я. Профессиональная педагогика: Учебник для

студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. Издание 3-е, переработанное. М.: Из-во ЭГВЕС, 2009.

Статья поступила в редакцию 25.02.2020

Статья принята к публикации 27.08.2020