

УДК 378.016:753

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ АКАДЕМИЧЕСКИМ РИСУНКОМ

© Пазников Олег Иванович

кандидат педагогических наук, профессор,
Бурятского государственного университета
E-mail: opaznikov@mail.ru

В данной статье рассматривается проблема обучения академическому рисунку в условиях педагогического вуза и особенности осуществления контроля за деятельностью студентов в процессе учебной работы. При этом главное внимание уделяется вопросам оценочной деятельности преподавателя с учетом специфики содержания, методики и организации занятий академическим рисунком. Освещаются различные педагогические подходы к реализации данного вида учебной работы. Даются сведения о функциях оценочной деятельности преподавателя. Приводится специальная система критериев оценки качества продуктов изобразительной деятельности студентов, апробированная в условиях художественно-педагогического процесса высшей школы. Предлагаются методические рекомендации, направленные на оптимизацию данного аспекта системно организованной работы по академическому рисунку.

Ключевые слова: академический рисунок, законы художественной грамоты, образовательный процесс, контрольные функции, результат учебной работы, оценочная деятельность, критерии оценки.

Содержание и организация занятий академическим рисунком в условиях педагогического вуза носит многокомпонентный образовательный характер. Синкретичной частью целостно построенного художественно-дидактического процесса является контроль и оценка результатов изобразительной деятельности студентов, имеющие, как и другие структурные составляющие учебной работы по рисунку, специфические особенности, обусловленные причинами объективного и субъективного характера, а также детерминированные совокупностью факторов продуктивно-деятельностного и психологического порядка.

В контексте рассматриваемой темы, прежде всего, следует определить сущность академического рисунка с учетом его отличия от иных разновидностей рисунка, главным образом, творчески ориентированных видов графических изображений, имеющих широкую дифференциацию по ряду функциональных, технических, критериальных аспектов.

Академический рисунок представляет собой оригинальное изображение на бумажной основе, как правило, выполняемое с натуры в традициях реалистической художественной школы. Он характеризуется программно заданной тематикой, целеполагающим дидактическим назначением и педагогически апробированными способами исполнения.

Отсюда вытекает единство контрольных требований и критериев оценки качества результатов изобразительной деятельности обучающихся, достигаемых в процессе занятий академическим рисунком.

При этом в ходе выполнения академического рисунка на первый план выдвигаются учебно-аналитические задачи, тогда как «творческое рисование ведется на основе уже полученных знаний и навыков, во имя создания нового и оригинального» [2, с. 9].

Тем не менее, коэффициент творчества на занятиях академическим рисунком также достаточно высок. Он определяется разнообразием тем, характером натуральных постановок, постепенно усложняющихся по мере обучения, выбором тех или иных изобразительных материалов, соответствующих особенностям предметного образа, а также возможностью использования в работе различных, в том числе комбинированных методов художественной деятельности.

В качестве изобразительных материалов на занятиях академическим рисунком на разных ступенях его освоения применяются графитные карандаши, уголь, сангина, соус, пастель, восковые мелки, сепия, тушь и другие. Их творческое, фактурно целесообразное использование в чистом и смешанном виде продуцирует широкий диапазон выразительных средств и разнообразие технических приемов, способствующих активному развитию базовых и инновационных художественных навыков студентов.

Осуществляемая преподавателем оценочная (текущая, итоговая) деятельность является сложным педагогическим процессом, интегрирующим в своем содержании коммуникативные, психологические, когнитивные, аксиологические аспекты.

Данному виду педагогической работы присущи контрольная, корректирующая, стимулирующая, воспитательная и ряд других важных в развивающем отношении функций. Однако чтобы педагогическая оценка эффективно выполняла свойственные ей функции, она должна носить регулярный, объективный, позитивный характер.

Как показывает опыт работы со студентами Педагогического института Бурятского государственного университета, необходимыми условиями успешной оценочной деятельности на занятиях академическим рисунком являются:

– наблюдение за деятельностью студентов в ходе выполнения рисунка; при этом выявляется их способность грамотно воспринимать натурную постановку, выделять в ней главное, видеть конструктивные особенности природы, а также ее эстетические свойства, отмечаются трудности технического характера, вызываемые у студентов в процессе работы над рисунком;

– учет индивидуальных особенностей обучающихся; в этом отношении обращается внимание на уровень общего и художественного развития студента, присущие ему психологические и моторные особенности — черты характера, тип темперамента, специфику других личностных качеств и свойств, имеющих выражение в темпе, скорости работы, реактивности и других сторонах поведения.

Эти совокупные данные необходимы для осуществления фокусированного, лично ориентированного подхода к каждому субъекту обучения с целью оптимального выбора для него «зоны ближайшего развития» и способов дифференцированного педагогического влияния.

Оценочная деятельность, проводимая на перманентной основе с целью совершенствования художественных способностей личности будущего специалиста, априори учитывает наличие у него предшествующих ступеней образовательной подготовки в области академического рисунка (художественная школа, студия, колледж), что позволяет пролонгировано проследить динамику развития его профессионального уровня в условиях вузовской среды.

Комплексная оценка продуктивности и качества достигнутых результатов обучающихся начинается с контроля за деятельностью каждого студента в процессе работы над рисунком. Такой пропедевтический контроль дает возможность

нивелировать и исправить наиболее существенные ошибки в технике изображения, восполнить недостатки художественной грамоты, указать оптимальные способы ее освоения и практического воплощения еще на этапе выполнения работы.

Дифференцированный подход к личности обучающегося позволяет установить особую атмосферу общения с ним в традициях «педагогике сотрудничества», что предполагает наличие активной обратной связи, свидетельствующей о взаимопонимании в вопросах оценки качества результатов учебной деятельности студента и продуктивном усвоении обсуждаемых аксиологических аспектов.

При этом содержательная сторона оценки, даваемой преподавателем, включает объяснение положительных сторон рисунка и его недостатков, имеющих различную природу когнитивного, технического, исполнительского характера.

Обязательным условием завершающего этапа данного процесса является указание авторам путей исправления допущенных ошибок и недочетов.

В связи с этим методика индивидуального объяснения сопровождается практическим показом конкретных технических приемов и способов рисования, демонстрирующим правильность выполнения проблемных моментов изображения, что делается на отдельном листе, а не в рисунке студента. На основании данного примера обучающемуся предлагается под руководством педагога повторить техническое исполнение показанных фрагментов рисунка и самостоятельно устранить выявленные недостатки. Тем самым принимаются интенсивные педагогические меры по формированию активного и сознательного отношения авторов к совершенствованию основ своего профессионального мастерства.

Всесторонний анализ учебных рисунков, касающийся технических, выразительных и эстетических аспектов графического изображения, реализуемый во взаимосвязи теории и практики оценочной деятельности, дает авторам полноценное представление о парадигме академической школы рисунка в ее современном художественном понимании.

В методологическом отношении следует отметить, что к оценке академических рисунков необходим подход с позиций принципа научности, в соответствии с которым строится весь процесс изображения и которому логически подчинена последующая оценка качества его результатов.

Однако нередко в методике и практике оценочной деятельности образовательных учреждений разного уровня имеет место дискуссионное начало, подвергающее сомнению возможность аналитической оценки произведений изобразительного искусства.

По этому поводу известно методологически ценное высказывание выдающегося художника-педагога Н.П. Крымова, сделанное применительно к оценке продуктов художественного труда: «Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, настроения и что в искусстве ничего нельзя объяснить — глядите и любуйтесь».

По-моему, это не так. Искусство объяснимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично. В таком случае его можно и объяснить. Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха» [1, с. 16].

Данное заключение подтверждает тот факт, что к оценке академических, реалистически выполненных рисунков следует подходить с аналитических, научно обоснованных позиций.

Научной парадигмой для оценки академических работ студентов являются законы художественной грамоты — композиции, перспективы, светотени, цвето-

ведения, пластической анатомии, выработанные совокупным опытом многих поколений мастеров изобразительного искусства, в основу которых положены результаты наблюдений, анализа и обобщения естественных закономерностей, детерминированных сущностными особенностями явлений и форм окружающего мира.

Построенные на действии физических законов природы, оптического восприятия и отражения реальных объектов, они получили фундаментальное обоснование и достоверное образное оформление при участии величайших мастеров эпохи Возрождения — Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и других.

Педагог должен хорошо владеть данными законами на теоретическом и практическом уровне с тем, чтобы уметь аргументировано объяснить и наглядно, технически грамотно продемонстрировать их применение в каждом конкретном случае при выполнении рисунков разного свойства и содержания.

Причем научные знания о композиции, наглядной и световоздушной перспективе, имеющие универсальное художественное значение, необходимы педагогу не только для оценки академических рисунков, но и других видов графических и живописных работ. К тому же, учитывая преферентность метода наглядности на занятиях изобразительным искусством, в перцептивном, эмпирическом плане педагогу весьма полезны сведения о том, что объемная форма, тональный и колористический строй объектов изображения воспринимаются рисующими благодаря целому ряду взаимосвязанных физических процессов — отражению, преломлению, поглощению, рассеиванию, излучению и т. д., что непосредственно связано с действием законов оптики [1, с. 16].

Для получения контрольных результатов художественной подготовки, характеристики состояния изобразительных умений и объективной оценки качества академических рисунков студентов в практике нашей работы используется специальная система критериев, разработанная на основе исследования и обобщения актуального художественно-педагогического опыта (С. В. Аранова, Л. А. Ивахнова, Л. Г. Медведев, О. И. Пекина, Н. Н. Ростовцев, Л. Б. Рылова, Н. М. Сокольникова и др.), которая успешно прошла апробирование путем ее регулярного применения в процессе обучения специалистов педагогического профиля.

Такая аксиологическая система вытекает из самой структуры академического рисунка, из тех объективных оснований, которые обусловлены естественными законами восприятия и изображения, а также из содержания формируемых профессиональных компетенций, представленных в рабочей программе дисциплины и определенных методических требований, предъявляемых к учебным рисункам педагогикой высшей школы.

Она включает ряд взаимосвязанных параметров, позволяющих комплексно оценить качество продуктов художественной деятельности студентов посредством рассмотрения их формообразующих компонентов с точки зрения законов изобразительной грамоты.

Прежде всего, в общую шкалу оценок входят грамотность и выразительность учебного рисунка. При этом и педагог, и его ученики должны придерживаться единых взглядов в вопросах анализа и оценки построения изображения, определяя его как единое художественное целое.

Названная система, имеющая открытый характер и допускающая вариативный подход в рамках аксиологического контента, структурно представлена сле-

дующим рядом последовательно взаимосвязанных и взаимодополняющих критериев оценки качества академических рисунков:

1. Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения.

2. Как выдержан размер, масштаб изображения по отношению к формату листа.

3. Общая моделировка и состояние предметного образа с точки зрения пластики, статики, динамики.

4. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности (если работа велась с натуры или на основе натуральных зарисовок); умение подметить и передать характерную сущность, наиболее типичные признаки объекта изображения (в стилизованном рисунке).

5. Правильность передачи пропорций, так как характер формы тесно связан с пропорциями предмета, с пропорциональным отношением частей к целому; от этого также во многом зависит качество передачи индивидуальных черт предмета.

6. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой (по выражению художников, «не разваливается ли форма»).

7. Перспектива: как усвоил обучающийся правила перспективы, как он ими пользуется при построении изображения, как переданы явления линейной и воздушной перспективы.

8. Передача объема: как использует обучающийся изобразительные средства рисунка для передачи объема предметов; как усвоены законы светотени, как переданы блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень на предметах; какова объемно-пластическая выразительность изображения.

9. Владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом и другими графическими материалами; каково разнообразие технических приемов и способов изображения; как используются линия, штрих, пятно в построении изображения.

10. Общее художественно-эстетическое впечатление от работы: какова выразительность линии, штриха, пятна, силуэта, контура изображения; как передана в рисунке взаимосвязь предмета и фона; общая гармония и эстетика рисунка.

При этом необходимо отличать внешние эффекты рисунка от органически присущих ему выразительных характеристик, эстетически оправданных образной природой графического изображения.

11. Способности и возможности обучающегося, его вкус, художественные умения и навыки, а также степень их реализации в процессе выполнения академического рисунка.

На основе приведенной системы критериев складывается общая оценка результатов учебного труда будущего специалиста в процессе занятий академическим рисунком и уровня его художественных компетенций на момент проведения контрольно-оценочной проверки.

Чтобы рисунок студента соответствовал необходимым образно-структурным условиям, обучающийся должен во время занятий внимательно слушать объяснение теоретического и практического материала, точно понимать и следовать в работе дидактическим задачам, поставленным преподавателем, а также знать ос-

новые критерии, на которые ориентировано натурное изображение, стремясь при этом к максимально высокому художественному результату.

Как показывает педагогический опыт, в работе по рисунку — технологически своеобразной, личностно креативной и эмоционально насыщенной образовательной сфере, интегративно задействующей сложный конгломерат психологических, эмпирических, творческих видов внутренней и внешней деятельности, важно избегать формального подхода при вынесении индивидуальных — промежуточных и итоговых — оценок.

То есть помимо фактических показателей качества представленных работ следует учитывать тенденцию художественного развития личности обучающегося, его отношение к работе, уровень достигнутых успехов за определенный учебный период, проявление стремления к профессиональному совершенствованию.

Столь объемлющий подход в деле индивидуальной оценки служит важным стимулирующим фактором, эффективно влияющим на формирование личностной мотивации и создание позитивной психологической установки для перманентного художественного роста будущего специалиста.

Грамотно выставленная оценка ориентирует обучающегося на достижение более высокого качественного уровня знаний, умений и навыков в рамках осваиваемой дисциплины.

Особенно важен в работе преподавателя итоговый (межсессионный, межсестровый, годовой) учет результатов учебного труда каждого студента, что требует систематического наблюдения за его художественной деятельностью в течение достаточно долгого периода и выявления на этой основе определенной тенденции развития, наличия в его поведении внутренней мотивации — положительного отношения к предмету, интереса к учению, потребности в постоянных занятиях рисованием, присутствия творческого начала в освоении программного материала.

Причем итоговая отметка — это не только оценка за конкретный художественный результат и проявленную степень ответственности, но и совокупная характеристика достижений обучающегося за установленный программными нормами учебный срок.

С другой стороны, необоснованное завышение оценок по рисунку также недопустимо, поскольку этим не только занижаются роль и значение профессиональных компетенций, контролирующей функции преподавателя, но и девальвируется отношение к самому учебному предмету, что соответствующим образом сказывается на формировании личности будущего специалиста.

К тому же, не требуя интеллектуальных, творческих, духовных усилий со стороны обучающихся, процесс рисования превращается в пассивное занятие, приобретает инертный характер, утрачивая свою эвристическую направленность, что ведет к нивелированию и усредненности уровня академических достижений обучаемых.

То есть оценка работы каждого студента должна быть персонифицированной и объективной, задающей ему точный вектор художественного развития в зависимости от индивидуальной природы личности.

Между тем в практике преподавания изобразительного искусства часто получают оценку не закономерные успехи обучающегося, не реальное качество усвоения программного материала, а его способности, дискретно проявляющиеся при выполнении отдельных учебных заданий.

Нередко итоговая оценочная деятельность при коллективном просмотре рисунков носит относительный характер, когда отметки выводятся путем сравнения результатов работы одних студентов с результатами других.

В ряде случаев, сравнивая рисунки студентов, обращается внимание не столько на их грамотность или полноту выполнения требований, которые предъявлял к работе педагог, а главным образом на выразительную сторону рисунка, насколько один рисунок эффективнее другого. Притом, что полностью исключить подобные моменты нельзя, недопустимо и принимать их за основу художественной оценки.

Анализ и оценка учебных работ студентов, проводимые в текущем порядке в форме индивидуального собеседования, позволяют более точно установить уровень владения материалом конкретных разделов учебной программы, что дает возможность своевременно восполнить пробелы в академических знаниях и технических навыках обучающихся.

Адресное рассмотрение процессуальных и сущностных сторон изображения, сделанные при этом дидактические замечания и предложения рекомендательного характера ориентированы на сознательную корректировку и оптимальное использование усвоенных компонентов знаний в дальнейшей учебной работе.

Чтобы обеспечить адекватный подход к оценке учебных результатов студентов, преподаватель должен не только сам знать и умело пользоваться методом системой оценки качества академических работ, но и активно привлекать к этому процессу самих авторов, предварительно доведя до сведения обучающихся полную формулировку критериального аппарата.

Только в этом случае оценка может служить точным индикатором, корректирующим средством и регулятором изобразительной деятельности студентов на занятиях по рисунку, постоянно стимулировать их к творческому росту и осуществлению самоконтроля за процессом учебного труда и качеством своих художественных достижений.

Наличие у каждого студента способности к самоконтролю и самооценке — сознательным формам рефлексии — значительно облегчает осуществление оценочной деятельности преподавателя и обеспечивает возможность совместного дискурсивного обсуждения результатов учебного рисования.

Наряду с самооценкой полезными формами коммуникативно-проверочной деятельности на занятиях академическим рисунком являются взаимоконтроль и взаимооценка студентами учебных работ, эффективно выполняющие функцию взаимообучения. Для этого каждый из обучаемых должен иметь в своем функциональном активе и продуктивно пользоваться апробированным комплексом контрольно-оценочных средств, предложенным педагогом.

Таким образом, учет рассмотренных особенностей оценочной деятельности, имеющих место в процессе занятий академическим рисунком и соблюдение описанных условий их реализации в работе со студентами педагогического вуза способствуют совершенствованию качества профессиональной подготовки будущих специалистов в области одной из ведущих графических дисциплин системы высшего художественно-педагогического образования.

Литература

1. Живопись: Учеб. пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор и др. — М.: Легпромбытиздат, 1993. — 256 с.: ил.

2. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учеб. пособие для пед. училищ. — М.: Просвещение, 1976. — 287 с.: ил.

FEATURES OF THE EVALUATION ACTIVITIES DURING
THE LESSONS ACADEMIC DRAWING

Paznikov Oleg I.

candidate of pedagogical sciences, professor

Buryat State University

E-mail: opaznikov@mail.ru

This article discusses the problem of teaching academic drawing in the conditions of pedagogical higher education institution and especially the implementation of control over the activities of students in the process of training. The main attention is paid to issues of evaluation of activity of the teacher taking into account the specifics of the content, methods and organization of classes of academic drawing. Covers various pedagogical approaches to the implementation of daily academic work. Provides information about the functions of the evaluation activities of the teacher. Is a special system of criteria for evaluating the quality of products of arts students is described in terms of the artistic-pedagogical process of higher education. Methodical recommendations for the optimization of this aspect is systematically organized work on the academic drawing.

Keywords: academic drawing, laws of artistic merit, educational process, monitoring functions, the result of academic work, evaluation activities, evaluation criteria.