Оксана Геннадьевна Макарова

Oksana Gennadievna Makarova

Инновационные технологии на занятиях по спецдисиплинам в техникуме технологии и дизайна московскго гОсударственного областного технологического университета

Innovation technology on the lessons by the special disciplines in the College of Technology and Design of the Moscow State Technical University

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Технологический университет» Техникум технологий и дизайна, г. Королев

Аннотация

В статье рассматривается проблема создания образовательной среды, творческой мастерской, с использованием инновационных технологий. Рассматриваются понятия «творческая мастерская», как образовательная среда, дающая максимальные возможности по развитию профессиональных компетенций у студентов и «инновационные технологии» способствующие продуктивной работе. В заключении акцентируется внимание на повышении продуктивности мастерской как значимого фактора, определяющего качество образования.

Abstract

The article deals with the problem of forming the educational environment, the creative workshop, using innovative technologies. There are reviewed the terms "creative workshop" as an educational environment, giving maximum of opportunities by development student’s professional skills and “innovative technologies”, ensuring productiveness of a work. In conclusion, there is a special accent on increasing a performance productivity of a creative workshop as significant factor, determined quality of the education.

Ключевые слова: творческая мастерская, образовательная среда, инновационные технологии, профессиональные компетенции, творчество, мастерство.

Key words: creative workshop, educational environment, innovation technology, professional competences, creativity, skill.

«Социально-экономические преобразования в современном обществе диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и индивидуально решать новые жизненные проблемы» [1, с.3]. Решению этих проблем и способствует изучение студентами художественных дисциплин.

В работе со студентами старшего подросткового возраста по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы профессий 54.00. «Изобразительные и прикладные виды искусств» Техникума Технологии и дизайна МГОТУ преподавателями разработаны междисциплинарные курсы (МДК) содержащие такие спец. дисциплины как «Живопись с основами цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Оформительские работы» и т.д. В современном образовании является насущной проблема формирования профессиональных компетенций у обучающихся. Понятие «профессиональные компетенции» подразумевает компетенции, связанные с художественной деятельностью и оформительской работой, необходимые для развития профессиональных навыков и формированию умений у обучающихся различных категорий. «Важно научить человека грамотно представлять информацию, правильно отбирать ее, верно ориентироваться в информационном потоке, уметь входить в гармоническое состояние своего внутреннего и внешнего мира.» [4, c.64].

Преподавателями, проанализирован опыт функционирования мастерских на базе Техникума технологий и дизайна ГБОУ ВО МО «Технологический университет» и разработаны программы дисциплин и междисциплинарных курсов с учетом образовательных потребностей студентов. В программах используется «дифференцированное» пошаговое обучение, средняя степень индивидуализации обучения (благодаря небольшой численности учебных групп, не более 12 человек), что способствует формированию индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося т.е. развитию мастерства. Это означает, что обучающиеся с различными способностями и умениями могут заниматься совместно, что, в свою очередь, способствует формированию атмосферы творчества, взаимопомощи, снятию психологических барьеров в общении.

Специфические методы и средства обучения: демонстрация презентаций, педагогический рисунок на электронной доске, пособия с поэтапным изображением необходимого процесса, преподавателем производится демонстрация студенческих работ по изучаемой теме, с разбором ошибок и удачных моментов. Кроме того, в кабинете размещены пособия и лучшие студенческие работы, что также способствует повышению стремления создавать работы лучшего качества. Создана творческая мастерская с благоприятной социальной обстановкой для развития навыков, умений и способностей каждого обучающегося с учетом его возрастных и психо - физических особенностей. ≪объем и характер этих задач предполагает комплексный подход (при взаимодействии разных сфер знаний – гуманитарных, естественных) к исследованию всех факторов, определяющих реальные условия развития индивида, и более активный, в разных направлениях выполняемый поиск решения проблем формирования современного человека≫ (Д.И. Фельдштейн) [4, c.66]

Для написания данных программ изучены и проанализированы методики преподавания изобразительного искусства Кузина В.С., Ломова С.П., Игнатьева С. Е., педагогов-художников: Храмцовой Е.П., Губер М.В., работающих в Московском Государственном Технологическом Университете (МГОТУ) Техникуме Технологии и Дизайна (ТТД) города Королева, Рабочие Программы по Дисциплинам (РПД) других Специальных Профессиональных Образований (СПО) по данным направлениям, публикации Галкиной М.В., Аманжолова С.А., Чистова П.Д., разработаны собственные РПД, пояснительные записки к программам, Контрольно-Тематические Планы (КТП), контрольно-измерительные материалы к программам, подготовлены необходимые пособия и методические материалы. «Появление альтернативных программ по изобразительному искусству положительно отразилось на состоянии художественной педагогике. Многие интересные методические находки используются сторонниками разных программ. Содержательная часть программ постоянно совершенствуется» [3, c.12]. По каждой дисциплине подготовлены курсы лекций и практических занятий в соответствии с требованиями Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) для СПО.

При написании курсов по программам учитывался уровень психологического и физиологического развития студентов данной возрастной категории. Занятия по дисциплинам учебных программ СПО «Живопись с основами цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Оформительские работы», «Графика», проводятся в специально оборудованных мастерских, что дает возможность преподавателю спец. дисциплины формировать художественный вкус студентов-дизайнеров, развивать у них необходимые навыки и перевести их в умения при помощи изучения определенных тем на занятиях, типов и способов преподавания, практических работ, направленных на достижение данной цели.

Современное высокотехнологическое общество предъявляет повышенные требования не только к студентам, но и к преподавателям в плане активной коммуникации и жизненных интересов [2, c. 96]

В культуре всего мира художественное воспитание занимает особое положение и имеет свою задачу. Оно помогает человеку спасти и сохранить мир нравственных ценностей, приучает фантазировать и развивает творческое начало. Художники-дизайнеры создают не менее великое искусство, чем архитекторы и графики. Они изучают внутренний мир человека, его душу устанавливают в ней гармонию и покой, побуждают человека увидеть себя как в зеркале. Однозначно прав был Анатоль Франс, сказав, что те, кто его создает, – артисты, а те, кто его демонстрирует, – поэты.

На базе ТТД МГОТУ создана творческая мастерская, имеющая материально-техническое обеспечение (мольберты и посадочные места для студентов, рабочее место преподавателя, рабочая доска, мультимедийный проектор, экран, сервер с мультимедийной библиотекой, натурный фонд), литературное обеспечение, необходимое для реализации данных программ, разработаны междисциплинарные курсы с учётом профессиональных компетенций.

Благодаря использованию «инновационных технологий», в частности мультимедийного оборудования в творческой мастерской у преподавателя появилась возможность использования на занятиях видеоматериалов, презентаций, онлайн ресурсов, проведения удаленных занятий и мастер-классов.

Видеоматериалы, включают в себя записи занятий по курсам живопись, рисунок, оформительские работы и др., документальные фильмы по искусству, записи мастер-классов известных художников.

В качестве презентационных материалов используются лучшие презентации, созданные студентами и хранящиеся в централизованном архиве студенческих презентаций.

Доступ в интернет обеспечивает возможность обучения студентов самостоятельной работе с информацией, например, поиска сюжета композиции, примеров работ на заданную тему, изучения не только исторических фактов и известных приемов, но и современных течений и направлений в дизайне. Кроме того, благодаря использованию вебкамер, появилась возможность проводить занятия со студентами, не имеющими возможность посещать занятия, давая им обратную связь в режиме реального времени. Использование централизованного веб ресурса (электронный журнал сайта МГОТУ) позволяет преподавателю выкладывать записи лекций и практических занятий, а студентам, использовать эти материалы для самостоятельного изучения, закрепления пройденного материла и выполнения практических заданий. Что способствует развитию навыков самостоятельной работы и стимулирует желание развивать профессиональные компетенции у студентов.

Выше перечисленные возможности позволяют обучать студентов таким общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам как: цветоведение, рисунок, основы материаловедения, основы дизайна и композиции, декоративная живопись, техника оформительских работ, техника подготовительных работ. «Применение их в учебном процессе значительно повышает эффективность занятий». [6, c.161] Эти дисциплины и междисциплинарные курсы составляют блок «специализированные компетенции» или «специализированные профессиональные компетенции» для направлений «Дизайн» (по отраслям) и «художник-оформитель». Образовательная среда, подготовленная оптимальным образом, характеризуется группой условий по активному развитию личности обучающихся и стимулирует их заинтересованность в профессиональном росте и саморазвитии. Важнейшую роль в данном процессе играют принципы доступности и посильности. В процессе ведения работы студент должен освоить, прежде всего, правильную последовательность выполнения рисунка, на каждом этапе работы решая конкретные задачи, где «каждая последующая вытекает из предыдущей и основывается на ней» [5, с. 17]

 Особый интерес вызывает определение «творческой мастерской», как базы для реализации успешной учебной, творческой и научно-исследовательской деятельности обучающихся и воспитательной и учебно-методической деятельности преподавателей. Она является опорным пунктом художественного образования для создания условий по формированию и развитию профессиональных компетенций, способствующих реализации себя обучающимися как профессионалов в выбранной области в будущем, на базе которого и формируется образовательная среда творческой мастерской. Знания, умения и навыки, полученные в результате обучения взаимно дополняют друг друга, реализуя межпредметные связи. В обучении активно используется принципы наглядности, активности и сознательности. Обучение системности и последовательности в художественном и образовательном процессе в будущем благоприятно сказывается на развитии собственных компетенций и овладении другими профессиями. Программы способствуют развитию интереса у обучающихся к работе как в творческих мастерских, так и самостоятельной работе. Программами предусмотрена возможность обучения батику, художественной росписи по керамике, стеклу, дереву, металлу, лепке, графике, изучению шрифтов, знакомства обучающихся с различными видами искусства, обеспечивая выявление и реализацию личных способностей обучающихся. Параллельно происходит знакомство обучающихся с культурной средой и привитие им эстетических ценностей.

На начальном этапе обучения преподаватель передает знания и формирует профессиональные навыки, в результате чего у обучающихся появляются умения. Что способствует переходу обучающихся на уровень соревновательности. Это значит, что у них появляется желание продемонстрировать свои умения в художественной деятельности, самоутвердится в группе, способствуя переходу обучающегося в «карьерную» образовательную среду. На данном этапе, для становления будущего специалиста, преподаватель ставит перед обучающимся творческие задачи, которые способствуют ориентации обучающегося в творчестве и пониманию того, что навыки в искусстве не являются самодостаточными, их требуется применять и тем самым формировать умения. Понимание необходимости развития навыков и формирования умений является проявлением творческой образовательной среды.

В образовательную среду творческой мастерской включены элементы, направленные на художественную деятельность, такие как экскурсии в музеи, посещение выставок, выезд со студентами на различные творческие фестивали, пленэры и участие в них профессиональных мастерских и производственных участков. Это вызывает дополнительный интерес и желание участвовать в выставках, мастер-классах и т.д. Этот интерес активно поддерживается образовательной средой техникума.

Кроме интенсивного учебного процесса творческая мастерская позволяет обучающимся проводить свободное время в стенах техникума, при этом он может заниматься деятельностью, не связанной с художественным профилем. Например, посещение библиотеки, различных кружков и секций, общение со сверстниками. В лучшем своём проявлении творческая мастерская становится вторым домом для студентов, где они не только делятся творческими интересами, но и отмечают праздники, обмениваются опытом. Обучающимся прививается самосознание того, что они стремятся стать профессионалами, мастерами своего дела. Подтверждением чего является экспонирование их работ проведение анализа самими учащимися. Когда их работы не только участвуют, но и побеждают в конкурсах, они осознают себя полноценными участниками творческого процесса, что способствует дальнейшему стремлению к саморазвитию и самореализации. Творческая атмосфера в мастерской способствует не только самовыражению обучающихся в собственных работах, но и зарождает желание и его реализацию в помощи и передаче собственного опыта обучающимся более слабым в данном направлении.

Высокий уровень доверия друг другу обучающихся, умение прийти на помощь и проявить заботу даёт возможность реализовать свободу творческого поиска в художественной и учебной деятельности. Это позволяет образовательной системе стать способной к самоорганизации и развитию, поскольку в её основе заложены конкретные профессиональные требования и преподаватель, организующий, контролирующий и корректирующий творческий процесс. Сами обучающиеся являются динамической частью, заинтересованной в образовательной деятельности. Это является основным условием, способствующим стремлению обучающихся, проявить высокий уровень профессионального мастерства и творческой мысли. «Проблема существующего в настоящее время художественного образования заключается в отношении к этой области, как терапевтически развлекательному компоненту образования» [4, c.68]

Современный мир художественных материалов, инструментов и технологий даёт возможность организовать образовательную среду творческой мастерской таким образом, чтобы познакомить обучающихся с мобильностью образовательной художественной среды. Ознакомить обучающихся с применением новых технологий в дизайне, однозначно там, где это требуется для профессионального мастерства.

Результатами деятельности творческой мастерской становятся творческие работы и проекты студентов, которые принимают активное участие в творческих выставках техникума, университета, города в московских выставках, в оформлении интерьеров, в дизайн-проектах, разработанных другими обучающимися. Работы являются показателями профессионализма педагогического коллектива, работающего со студентами, и влияют на позицию учебного учреждения с точки зрения общественного и научного мнения.

Библиография

1. Аманжолов С.А., Индивидуальный подход в обучении младших школьников изобразительному искусству // автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. М., 2004 с-36
2. Галкина М.В., Ломов С.П. Проблемы содержания современного дизайн-образования //Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика.2015. № 4. С. 94–99.
3. Игнатьев С.Е. Теория и практика изобразительной деятельности детей // автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. М., 2007 с-42
4. Ломов С.П. Образовательная область «Искусство» в современной общеобразовательной школе // Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс. М.,2015 С. 64–70.
5. Ломов С.П. Современные проблемы искусства и художественного образования в мире // Художественное образование и эстетическое воспитание в Евразийском образовательном пространстве. III выпуск. Астана. 2013. С. 8–17.

Чистов П.Д., Левен О.Л. Художественно-творческие задачи дисциплины «Специальный Рисунок» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 4. С. 158–165.