

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

2017, Том 5, №2 (март - апрель) <http://mir-nauki.com/vol5-2.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/67PDMN217.pdf>

Статья опубликована 01.06.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Горелик В.М., Гаврилов О.М. Мастер-класс как активный метод обучения в вузе по курсу станковой графики // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, №2 <http://mir-nauki.com/PDF/67PDMN217.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 37

Горелик Владислава Михайловна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар
Магистрант, ХГФ
E-mail: gorelikw@gmail.com

Гаврилов Олег Мстиславович

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар
Профессор кафедры «Графики»
Кандидат педагогических наук
E-mail: Gavrilov_O.M@mail.ru

Мастер-класс как активный метод обучения в вузе по курсу станковой графики

Аннотация. Статья посвящена проблеме соответствия квалификации педагогов требованиям современной системе образования и методам ее решения. Авторы рассматривают мастер-класс как активный метод обучения студентов для повышения интереса к образовательному процессу как студентов, так и уже состоявшихся педагогов. Собраны определения мастер-класса как понятия широко распространенного, но крайне редкого элемента образовательного процесса. Проблема рассматривается на примере обучения на художественно-графическом факультете по курсу станковой графики, т.к. специфика данного факультета и дисциплины подразумевает особый подход к обучению студентов, совмещение принципов наглядности и четкой педагогической схемы. Авторы представили художественно-педагогический мастер-класс, такой, при котором преподается техника сухой иглы в процессе педагогического мастер-класса. Для грамотного проведения мастер-класса описана определенная этапность проведения мероприятия, которая носит рекомендательный характер, но ориентируясь на приведенную схему, будущие педагоги смогут понять основные принципы работы с группой, распределение времени и расстановка акцентов, приоритетность этапов. Сформулирован вывод о том, что мастер-класс является одной из эффективных форм повышения квалификации и одним из активных методов обучения, направленный на развитие методического потенциала и профессионального роста.

Ключевые слова: мастер-класс; художественно-графический факультет; станковая графика; педагогика; повышение квалификации; педагогический метод; сухая игла; система образования

В условиях стремительного повышения требований к статусу педагога в ВУЗе и введения ряда показателей эффективности деятельности педагога необходим поиск новых форм обучения не только студентов педагогических факультетов, но и повышения

квалификации педагогов. Таким образом, возникает вопрос о создании условий для профессионального роста, которые позволят развить методический потенциал, повысить качество не только методических разработок, но и практических стратегий.

Ориентация на индивидуализацию системы образования, на инновационность учебных моделей ставит акцент на уникальность педагогической системы педагога.

Так как в данной статье речь идет о педагогических факультетах, то важно понимать, что обучение в ВУЗе - начало формирования будущих педагогов. Здесь начинается тонкое переплетение и взаимообмен между состоявшимися и формирующимися педагогами. Таким образом, необходимо осознание необходимости разработок новых подходов к изучению материала, к развитию своеобразной культуры мышления и, что немаловажно, заинтересованности в освоении и осмыслении педагогических технологий.

Художественно-графические факультеты имеют особую специфику процесса обучения, что обусловлено самой художественной деятельностью. Принцип наглядности вплотную идет с теоретической частью на протяжении всего курса, это особенно касается профильных дисциплин. Т.к. мы предполагаем, что процесс самосовершенствования и роста профессиональных и личных навыков носит постоянный характер, то необходим такой метод обучения, который обеспечит подобный взаимообмен, и наиболее эффективным является мастер-класс.

Данная форма работы со студентами позволяет преподавателю найти наиболее оптимальные и современные пути решения воспитательно-образовательных задач и раскрыть свой творческий педагогический потенциал. Это одна из эффективных форм передачи педагогического опыта для раскрытия как творческого начала, так и обретения высокого профессионально-прогрессивного уровня. Студентам предоставляется возможность не только освоить новые техники станковой графики, но и приобрести педагогические навыки во время художественно-педагогического мастер-класса. [7, 2]

Понятие “мастер-класс” не новое, оно используется в кардинально разных сферах, существует множество его определений.

Мастер-класс от английского *masterclass*: *master* - специалист, профессионал, достигший определенного уровня мастерства в своем деле; *class* - занятие, урок, семинар, который проводит мастер в конкретной дисциплине для тех, кто хочет повысить квалификацию и улучшить свои практические навыки в данной сфере. Зачастую проводится для лиц уже с определенным уровнем подготовки. Это существенное отличие от других форм проведения занятия, направленность именно на повышение уровня мастерства [1, 5].

В первую очередь, мастер-класс - это педагогическая система, позволяющая открыть новые возможности и пути педагогики развития и свободы через преодоление консерватизма и рутины и активное вовлечение в творческую деятельность всех участников процесса.

Мастер-класс - это форма занятия, в которой сконцентрированы вызов традиционной педагогике, личность педагога с новым мышлением, не сообщение знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью всех участников занятия, плюрализм мнений и др.

Мастер-класс - это особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. С этой точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со стороны участников мастер-

класса, так и со стороны мастера (под мастером мы подразумеваем педагога, ведущего мастер-класс).

Мастер-класс - это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия.

Мастер-класс - это главное средство передачи концептуальной новой идеи авторской педагогической системы. Педагог как профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную авторскую методическую систему, включающую целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау» [1, 5].

Как форма обучения в вузе мастер-классы не предусмотрены, их сложно включить в планы и систему отчетности. На творческих факультетах подобная форма необходима, но, как правило, в рамках обучения они проводятся редко. Станковая графика - трудоемкий и технологичный процесс, каждая из техник требует творческого подхода и своеобразного мышления, и работы с материалом. Мастер-класс по станковой графике - обоюдный процесс, дает возможность педагогу испробовать и продемонстрировать авторскую методику, студентам - усвоить культуру педагогического мастерства и станковой графики [2].

Для этого важно организовать мастер-класс следующим образом: педагог проводит мастер-класс по той или иной технике (например, сухая игла), одновременно демонстрируя педагогические методы, наглядно показывая принципы работы со студентами. Это художественно-педагогический мастер-класс, что включено в систему контекстного обучения, концепцию, разработанную А.А. Вербицким в 1991 году. Контекстное обучение опирается на теорию деятельности, в соответствии с которой, усвоение социального опыта осуществляется в результате активной, пристрастной деятельности субъекта [3].

Для грамотного построения мероприятия существует определенная поэтапность проведения мастер-класса. Вступительная часть, или первый этап, - самопрезентация педагога и описание ключевых опорных точек занятия. Второй этап - это непосредственно демонстрация подхода, формы занятия, идеи или техники. Третий этап - слушатели, участники самостоятельно моделируют учебное занятие по предложенной мастером схеме. Четвертый - дискуссия, обсуждение. Завершительный, пятый, этап - рефлексия по результатам проведенного мастер-класса [7, 8].

В начале педагогу важно корректно и презентативно охарактеризовать свою деятельность и обосновать новаторство в той или иной технике. Такая презентация убеждает слушающих в профессиональной компетенции мастера и настраивает их на эффективное восприятие нового материала. Педагогу важно следить за жестикულიцией, за ритмом, за голосом, особенно за речью: речь должна быть живой, но не разговорной - субординация важна для общей дисциплины; терминология важна для более глубокого осознания и профессионального восприятия темы, но слишком перегружать речь терминологией не стоит. Также важно быть внимательным к участникам мастер-класса и не терять ход времени.

При проведении художественно-педагогического мастер-класса второй этап осложняется тем, что педагогу необходимо контролировать два ключевых момента: проведение художественного мастер-класса по технике сухой иглы и педагогического - по организации художественного мастер-класса. Таким образом, педагог должен детально и ясно продемонстрировать технику сухой иглы, объяснив тонкости трудоемкого процесса, и проследить, чтобы студенты были также внимательны к организации процесса. Это станет возможным, если студенты тщательно усвоят технику в такой степени, что смогут не менее

эффективно провести аналогичный мастер-класс самостоятельно. Для этого необходимо активно включать их в процесс, но так, чтобы они сами с энтузиазмом включались в работу.

Т.к. далее участники переходят к самостоятельной работе и моделированию собственного мастер-класса, то педагогу важно сразу корректировать работу студентов, обращая общее внимание на характерные ошибки. Научно-методическая компетенция - вот основной ключевой момент, на который сразу необходимо ставить акцент. Студенты должны разделить понятия “метод” и “прием”, учитывать это уже на этом этапе. Педагог должен тактично вести данный этап, консультируя, но позволяя студентам самим пробовать и искать альтернативные ходы [6]. Тогда можно будет судить о том, насколько материал мастер-класса был усвоен, как студенты поняли суть новаторской методики и не боятся искать собственную.

В завершении нужно обсудить каждую схему, потому что выявление характерных ошибок поможет в дальнейшем заранее обращать на это внимание и избегать их. На таком мероприятии каждый успевает побыть и на месте педагога, и на месте слушателя, что позволит более объективно судить о результатах. Готовые работы в технике сухой иглы продемонстрируют художественный уровень и подготовку студентов, а в процессе дискуссии возможно оценить степень педагогического мастерства.

Финальный этап - рефлексия - это итоговое обсуждение по результатам проведенного мастер-класса, на котором не только участники, но и сам педагог сможет скорректировать дальнейшую свою педагогическую работу. Можно устроить итоговый просмотр выполненных работ, обсудить не только качество проведения занятия, но уровень художественной культуры студентов [4].

На основе проведенного авторами мастер-класса, был проведен следующий анализ выполненных студентами работ. В основном акцент был сделан на самые характерные и распространенные ошибки, т.к. при организации в дальнейшем аналогичного мастер-класса или в процессе самостоятельной работы студентам необходимо будет их предупредить с учетом собственного опыта. Рассматривались только технические ошибки, т.к. самое главное в мастер-классе по сухой игле - освоить именно техническую часть работы.

Пример 1

Рисунок 1. Фролова О. сухая игла

1. «Перетертая пластина»

Общая тональность изображения - основной компонент выразительности и грамотности рисунка. В данном оттиске (рис. 1) первое, что бросается в глаза, тональная неорганизованность, которая подкреплена рыхлыми белыми пятнами (на крышах, на стволе дерева). Это так называемая «перетертая пластина». Когда краска забита, мы приступаем к удалению излишков на ее поверхности. Марлей возможно убрать слишком много краски, т.к. она достаточно жесткая и хорошо «цепляет» краску. Но чаще всего можно перестараться, растирая именно газетой, пытаясь добиться идеального ровного тона. В данном случае видно, что на пластине совсем не осталось краски, т.к. основной тон - тон бумаги. И появились белые пустые пятна, которые образовались именно из-за того, что в штрихах не осталось краски. Это нарушило общую тональность изображения.

Очень важно уловить именно то количество краски, которое будет необходимо для гармоничной организации тона в картинке. Для этого существует приблизительная проверка: положите забитую и вытертую пластину на чистый лист бумаги, это будет примерная схема будущего оттиска. Точный результат предсказать невозможно, т.к. краска в барбах под давлением станка имеет свойство немного растекаться, что и создает характерный бархатистый эффект штриха. На пластине этого видно не будет.

Рисунок 2. Фролова О. сухая игла

В данном оттиске (рис. 2) студент справился с проблемой перетертости, что немного собрало задний план и удержало цельно ствол дерева. Краска осталась в бороздках, но общего фона по-прежнему нет, оставлена слишком большая белая плоскость земли. Но была попытка создать цветной оттиск, студент использовал при забивке 2 цвета, которые добавили изображению живости.

Тональная организация очень важна в любом виде изобразительного искусства, особенно в графике, когда тон - одно из главенствующих средств выразительности. Сухая игла позволяет корректировать это в процессе печати с помощью разной забивки краски. С помощью газеты на этапе вытирания можно добиваться различной динамики в листе, направляя красочный слой в зависимости от композиции.

Пример 2

Рисунок 3. Китаева А. сухая игла

Это первый оттиск с пластины, «чистый вид» (рис. 3). Наблюдается попытка соблюсти тональную разницу, но все равно этого недостаточно, при том, что штриховка довольно активная.

Здесь присутствует не только силуэтный рисунок, темным на светлом, но и белым на темном, когда штрихуется вокруг светлого предмета. Такие элементы для усиления выразительности при чистке пластины можно отдельно вручную чистить либо ватной палочкой, либо более тонкой зубочисткой, обернутой ватой.

В данной пробе печати (рис. 4) оставлено слишком много краски. Это может служить как созданию того или иного настроения, атмосферы в изображении, так и потери рисунка. Здесь получился довольно активный, глухой тон, который заглушил рисунок здания. При таком активном тоне прорисованы ветви белым, как было описано выше. Заданная направлением краски диагональ, созданная при чистке пластины газетой, создает то ли ветер, то ли дождь, что может уместно смотреться в такой тональности.

Рисунок 4. Китаева А. сухая игла

Этот оттиск прекрасно показывает, что автор по-разному забивал пластину, оставив на некоторых участках больше краски. Слишком густая штриховка и большое количество краски привели к тому, что краска потекла. Возникло большое черное пятно, которое в контексте данной композиции никак не обыграть, следовательно, оттиск испорчен. Хотя ветви получились очень мягко и живописно (рис. 5).

Рисунок 5. Китаева А. сухая игла

Стоит упомянуть, что сухая игла позволяет вносить коррективы в процессе печати. Т.е. если после первых пары оттисков не получается исправить то, что того требует, можно доработать пластину иглой. Это требует особой деликатности, потому что необходимо учесть следующие моменты. Барбы - это бороздки с заусенцами, которые и держат краску. Сухая игла - это техника ограниченного тиража, т.к. после определенного оттиска барбы стираются, и краска не держится уже так, как в начале. Свежие штрихи будут иметь иную насыщенность. Важно, чтобы новые награвированные участки не дробили общее изображение и органично вписывались.

Возможно, перед печатью этого оттиска автор доработал пластину, не рассчитав силу нажатия: новые свежие штрихи получаются и более глубокие, что привело к тому, что краски оказалось слишком много. Это прослеживается и в тенях на здании, и падающих тенях, кое-где в ветвях, потому что тон слишком активный, тогда как на других участках уже видны немного осевшие штрихи.

Пример 3

Рисунок 6, 7. Сулимова А. сухая игла

Пример методически верного ведения работы. Первый оттиск наглядно показывает, что штриховка насыщена, живописна, варьируется и по глубине, и по силе, и по густоте. Т.е. даже в чистом виде это хорошая качественная работа (рис. 6). Далее можно переходить к пробам с цветом. Выбрано гармоничное сочетание цветов, деликатно использован набрызг для дополнительной фактуры (рис. 7).

Пример 4

Рисунок 7, 8. Каиштур А. сухая игла

На приведенных выше работах видно, насколько разные оттиски можно получать в технике сухой иглы. Это пример качественной работы, которая максимально задействовала многие приемы и свойства конкретной техники.

На первом оттиске можно оценить качество штриховки: тональность соблюдена даже при почти полной очистке пластины (рис. 7). Мы видим самое темное пятно и самое светлое - студент использовал набрызг (на небе). Этот прием заключается в том, что на пластину, если необходимо добавить некую фактуру, легко брызгается растворитель, который разъедает краску так, как это видно на оттиске. Надо учитывать, что в листе появятся чисто белые вкрапления, которые должны быть уместны в том или ином фрагменте. Нельзя увлекаться одним эффектом в одном листе, так как это может перегрузить изображение или сделать его дробным (рис. 8).

Определив характерные ошибки студентов при работе в технике сухой иглы, мы можем использовать данную систему категорий для проведения мастер-класса. Наглядные примеры работ с наиболее распространенными ошибками позволит более точно объяснить суть метода, а студентам в итоге получить работы более высокого уровня. Итак, самые важные моменты, на которые надо обращать внимание студентов:

- качество гравировки;
- работа при забивке пластины краской;
- «перетертая пластина»;
- излишки краски на пластине;
- аккуратность и организованность в процессе работы;
- чистота рабочего места.

При соблюдении этих правил, которые легко нарабатываются при регулярной практике, можно достигнуть высокого уровня мастерства в технике сухой иглы.

Важно понимать, несмотря на то, что подобная схема проведения мероприятия считается наиболее логически цельной и продуманной, мастер-класс не требует строгого нормативного следования ей. Такая форма проведения занятия не ограничена по времени, количество участников может быть ограничено в нашем случае только количеством рабочих мест. Таким образом, форма проведения остается свободной и избирается исключительно педагогом, который регулирует и контролирует общий процесс в меру опытности и умения работать с аудиторией и правильно распределять время с учетом расставленных акцентов на том или ином этапе.

Преимуществом подобной формы проведения занятия является то, что участвовать могут не только студенты, но и коллеги-преподаватели. Ориентация на постоянное совершенствование педагогического мастерства каждого из участников образовательного процесса должна мотивировать весь коллектив факультета на обобщение опыта, направленное на усиление и укрепление общего профессионального уровня и культурного статуса не только факультета, но и вуза [8].

Итак, проведение мастер-классов в процессе обучения - возможно, доступно и эффективно, такая форма обучения обеспечивает достойный профессиональный уровень. Все мероприятия учебного процесса должны быть направлены на то, чтобы выпускать высококвалифицированных педагогов, готовых к решению не только стандартных учебно-педагогических задач, но и к разработке собственной уникальной методики в дальнейшем.

Все фото предоставлены автором и являются собственностью художественно-графического факультета Кубанского Государственного университета

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобряшова О.В. Мастер класс и творческая мастерская как педагогические технологии активного обучения будущих дизайнеров // Вестник Оренбургского государственного университета, 11 (130) / 2011 // Электронный ресурс: <http://cyberleninka.ru/article/n/master-klass-i-tvorcheskaya-masterskaya-kak-pedagogicheskie-tehnologii-aktivnogo-obucheniya-buduschih-dizaynerov>.
2. Боровиков, Л. Что такое Мастер-класс // Электронный ресурс: <http://www.openclass.ru/node/51797>.
3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. М.: Высшая школа, 1991.
4. Вульф Б.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлексии: Взгляд на профессиональную подготовку учителя. - М.: 1995.
5. Глоссарий современного образования (терминологический словарь) // Народное образование, 1997, № 3.
6. Ермолаева-Томина Л.Б. Исследование факторов, детерминирующих индивидуальные различия в проявлении творческой активности // Психология творчества: сб. ст. М., 1990.
7. Морева Н.А. Технологии профессионального образования. М.: Академия, 2005.
8. Сорокина Н.Д. Об инновационных методах в преподавании социологических курсов // Социологические исследования. - 2005. - № 2.

Gorelik Vladislava Mikhailovna

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: gorelikw@gmail.com

Gavrilov Oleg Mstislavovich

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: Gavrilov_O.M@mail.ru

Master-class as an active form of education in the university on print course

Abstract. This article focuses on problem of compatibility of teacher's qualification with modern educational system. Master-class is considered by authors as an active form of education increasing interest to education both students and teachers. Master-class is a widespread term, but extremely rare phenomenon in educational system, so we tried to summarize its main definitions. This problem is reviewed on the example of educational program of the faculties of fine arts on print course because of: 1) its specific and particular approach to pedagogy; 2) necessity for the reconciliation of theory and visibility. The authors suggest to organize master-class when students simultaneously are going to be the participants of the artistic master-class on the drypoint and the pedagogical master-class (watching master`s working with the auditory). The article describes the steps of such master-class recommending students to use this step-by-step structure for better understanding the main concept of work with group, allocation of time and accents, stages priority. In concluding we say that master-class is one of the mostly effective way for the upgrading of qualification and the active pedagogical method for the methodical capacity growth and professional skills increase.

Keywords: master-class; faculty of fine arts; printmaking; pedagogy; upgrading; pedagogical method; drypoint; educational system