

На правах рукописи

БАШКАТОВ Иван Александрович

**ИНТЕГРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
(РИСУНКА, СКУЛЬПТУРЫ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ) В ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Специальность 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (изобразительное искусство)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора педагогических наук

Омск – 2018

Работа выполнена на кафедре академической живописи и рисунка
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»

Научный консультант:

академик РАО, заслуженный деятель искусств РФ, доктор педагогических наук,
профессор, ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет»

Медведев Леонид Георгиевич

Официальные оппоненты: Барцысс Рауф Чанчорович доктор
педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой рисунка ФГБОУ ВО «Московский
областной государственный университет»

Шабанов Николай Константинович доктор
педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой художественного образования и истории
искусств ГАОУ ВО «Курский государственный
университет»

Савинов Андрей Михайлович доктор
педагогических наук, профессор кафедры дизайна
и изобразительного искусства ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет»

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»

Защита диссертации состоится 20 июня 2018 года в 10.00 на заседании
диссертационного совета Д 212.177.07 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук, доктора педагогических наук
при Омском государственном педагогическом университете по адресу: 644099,
Омск, ул. Партизанская, 4-А, ауд. № 413

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Омского государственного
педагогического университета и на сайте университета по адресу:

<http://www.omgpu.ru/zashchita-dissertaciy>

Автореферат разослан _____ 2018 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Н.А. Дука

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблема исследования и её актуальность.

В современном процессе модернизации образования, связанного с переходом на многоуровневую систему обучения, высшее образование переживает сложный период, обусловленный значительным сокращением аудиторных часов на профессиональные дисциплины, а также ограничением сроков обучения в бакалавров до четырех лет. Это обстоятельство требует поиска наиболее эффективных дидактических принципов обучения специальным художественным дисциплинам, направленным на повышение уровня профессионального мастерства будущего учителя изобразительного искусства, а также на развитие его педагогических компетенций. В этих условиях становится очевидной первоочередная проблема исследования интеграции специальных художественных дисциплин – рисунка, скульптуры и пластической анатомии, эффективно формирующих профессиональные компетенции студентов, их образное, пространственное мышление, представление и воображение, стимулирующих формирование высоких эстетических потребностей, творческих способностей обучаемых с одной стороны и противоречия с другой, связанное с отсутствием научно-обоснованных способов внедрения интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процесс художественно-педагогического образования.

Традиционно и вполне обоснованно рисунку отводится первостепенное место в процессе формирования профессиональных компетенций будущего учителя изобразительного искусства, вместе с тем, в современной системе художественно-педагогического образования не используется значительный образовательный потенциал, содержащийся в вспомогательных дисциплинах – скульптуре и пластической анатомии, которые не интегрированы в целостный процесс художественного обучения и воспитания. Более того пластическая анатомия в новых государственных стандартах не связана с практической работой по рисунку и скульптуре и по существу является теоретическим курсом, что значительно обедняет её потенциальные возможности в формировании творческой личности учителя, владеющего профессиональными знаниями, практическими умениями рисования сложных пластических форм в различных композиционных решениях. Скульптура, в отличие от рисунка, непосредственно оперирует реальным трехмерным объёмом, что значительно облегчает студентам восприятие существующих пространственных ходов. Понимание принципа выявления объемной формы предмета, основанного на развитии объёмно-пространственного представления, значительно активизирует осознанный и целенаправленный процесс последовательного рисования. Необходимо подчеркнуть, что при обучении академическому рисунку, скульптуре и пластической анатомии основным натурным объектом является человек (изображение головы, портрета, фигуры), где особенно четко

проявляется интеграционная составляющая, позволяющая основательно подойти к изучению особенностей изображения человека, выявлению его пластических, конструктивных характеристик, в контексте передачи образной индивидуальности модели. Следовательно, интеграция различных дисциплин в художественно-педагогическом образовании значительно стимулирует познавательную и творческую деятельность обучающихся, а также формирует целостное представление об изображаемом объекте. Таким образом, очевидно, что, выявление неиспользованных резервов, существующих в интеграционном процессе специфических изобразительных и выразительных средств рисунка, скульптуры и пластической анатомии является актуальной проблемой современной дидактики художественно-педагогического образования.

Актуальность проблемы обуславливается следующими факторами:

– недостаточностью теоретического исследования и практического комплексного применения интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процессе художественно-педагогического образования в условиях многоуровневой системы обучения;

– необходимостью интегрированного изучения выразительных средств рисунка, скульптуры пластической анатомии в контексте активизации художественно-образного мышления, а также пространственного представления студентов.

Наше исследование основывается на теоретическом и практическом опыте обучения рисунку, скульптуре, пластической анатомии известных художников, ученых, скульпторов, в контексте исторического развития художественной школы.

Великие мастера скульптуры (Э.А. Бурдель, А. Гильдебранд, Ж.-А. Гудон, Э. Лантери, Дж. Манцу, Г. Мур, О. Роден) наряду с творческими достижениями оставили ценное эпистолярное наследие в виде наставлений молодым художникам, или конкретных наглядных изваяний. Например, Ж.-А. Гудон, разработал анатомические модели, которые и в настоящее время являются незаменимыми в обучении академическому рисунку и скульптуре практически во всех отечественных и зарубежных академических школах. Анатомическая фигура «Экорше» и в настоящее время используется в мировой практике на занятиях и по скульптуре, и по рисунку как методическое пособие, дающее художнику наглядное понимание пластической анатомии человека.

О. Роден своим творчеством очертил границы понимания скульптуры. Балансируя на грани скульптуры и иллюзорности, он придавал огромное значение знаниям пластической анатомии, возводя её в эталон художественного образа. Э.А. Бурдель углубил понимание понятия скульптурного образа в его стилизации и обобщении. Гильдебранд теоретически обосновал понятия скульптурного образа и скульптурной композиции, понятия творчества и ученичества. Э. Лантери интересен как автор учебника по скульптуре и

пластической анатомии. Г. Мур и Дж. Манцу внесли свою эстетику в понятие скульптурного образа.

Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от рисунка, отечественная скульптура не имеет такую богатую историю развития. Скульптура как таковая у нас появилась лишь в конце XVIII века, что связано с именем Ф. Шубина, в то время как зарубежная скульптура имеет многовековые традиции.

Отечественные скульпторы заложили традиции русской академической школы скульптуры, переняв, обобщив зарубежный опыт, внося свои национальные особенности, что позволило говорить о развитии русской академической школы скульптуры. Еще в XX веке, в 1917 – 1960 годы, известный русский, советский скульптор, искусствовед и педагог А.Т. Матвеев создал целую школу скульптуры, которая оказала влияние на становление и современное понимание отечественной скульптуры XX века. В частности, он отстаивал позиции классического подхода обучения скульптуре в период революционной реформации всей системы художественного обучения.

Теоретическое наследие по методике обучения скульптуре, а также специфики создания скульптурного образа оставили известные российские мастера А.С. Голубкина, Б.Е. Каплянский, Н.В. Томский. Например, А.С. Голубкина, прошедшая школу у великого скульптора О. Родена, оставила не только известные произведения скульптуры, в которых воплощается её понимание эстетики скульптуры, но и теоретическое наследие, где описаны её взгляды и представления о творчестве и учёбе скульптурному ремеслу, где проблема обучения пластической анатомии рассматривалась в контексте образного осмысления натурального материала.

Огромный вклад как в систему обучения скульптуре, так и в понимание её эстетики в разное время внесли отечественные скульпторы В.И. Демут-Малиновский, С.И. Иванов, М.И. Козловский, В.И. Мухина, С.С. Пименов, А.И. Рукавишников, П.П. Трубецкой и др. В частности, известный советский скульптор В.И. Мухина много экспериментировала над воплощением скульптуры в различных материалах, что позволило сохранить традиции преемственности русской скульптурной школы на классическом понимании и передачи формы.

Для нашего исследования особый интерес представляют профессиональные подходы к изучению пластической анатомии известных скульпторов А.Н. Бурганова, С.М. Волнухина, В.Н. Домогацкого, Л.М. Писаревского, И.И. Терebeneва, Ф.Ф. Щедрина. Обобщая опыт творческой работы над скульптурными композициями, они затрагивали вопросы изучения пластической анатомии, освещая вопросы передачи движения, жеста, мимики в контексте усиления выразительности художественного образа.

Ряд современных исследователей рассматривали скульптуру с позиций

эстетического и художественно-творческого потенциала (Н.А. Кузьмин, Г.В. Малютин, К.В. Мамонтов, З.А. Хапчаева). Авторы акцентируют внимание на задачах развития творческого мышления, образного представления и творческих способностей обучаемых.

Для нашего исследования представляют интерес диссертационные работы А.А. Бызова, В.И. Костенко, А.В. Пилипер, посвященные различным аспектам обучения скульптуре, в которых анализируются проблемы, связанные с развитием конструктивно-пластического восприятия, а также с изучением образно-пластического и пространственного мышления. В вышеуказанных работах просматриваются элементы интегрированного подхода в обучении, но авторы ограничиваются лишь анализом рисунка и пластической анатомии, рисунка и скульптуры, скульптуры и пластической анатомии. Попытки интеграции пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) в единый блок предпринято не было. Однако целесообразность интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии обусловлена исследованием общей стратегии процесса обучения этим дисциплинам.

Особый интерес для данного исследования представляют также разработки по пластической анатомии скульптора Б.Н. Кокуева, в которых ярко прослеживается скульптурный подход к выполнению анатомических набросков и кратковременных зарисовок, решающих задачи на выявление объёмности. Вместе с тем его разработки посвящены, в основном, учебным задачам без анализа специфических особенностей формирования художественного образа в рисунке и скульптуре. Стоит отметить, что его богатое теоретическое наследие не было опубликовано.

Вопросами рационального изучения пластической анатомии в разное время занимались Г. Баммес, Е. Барчай, А.Л. Королёв, Р.П. Куриляк, Ц. Рабинович. В своих трудах они подробно описывают строение костей и мышц, их прикрепление и сокращение, сопровождаемые рисунками, фотографиями. Также в их методических пособиях рассматривается научно-фактологический аспект пластической анатомии, при этом не рассматривается его влияние на особенности выразительных средств рисунка и скульптуры.

Различные проблемы рисунка привлекали внимание многих великих художников – практиков, начиная с эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Л.Б. Альберти, А. Дюрер и др.), а также более поздних отечественных мастеров (А.П. Лосенко, И.Н. Крамской, К.П. Брюллов, П.П. Чистяков), которые первостепенное внимание уделяли «постановке глаза» рисовальщика. Например, К. Брюллов в своей практике обучения применял метод изображения постановки с различных точек, обходя её по кругу. Также «постановке глаза» способствовал метод применяемый П.П. Чистяковым при котором большое внимание уделялось одновременному рисованию симметричных частей, независимо от того, видны ли они с изображаемого ракурса.

Методические аспекты рисунка исследовали многие известные Российские ученые. Н.Н. Волков, Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, которые осмысливая академическую школу изобразительного искусства, заложили научные основы для развития методики обучения будущих учителей изобразительного искусства. А.Д. Алехин, В.К. Лебедев, Л.Г. Медведев, А.И. Иконников, Н.К. Шабанов, В.П. Зинченко исследовали различные проблемы дидактики рисунка, раскрывающих специфику художественного обучения в педагогических вузах.

Исследования Е.Ф. Кузнецова, А.М. Савинова и др. посвящены разработке аспектов специфики преподавания рисунка в различных сферах художественной подготовки, что позволило рассматривать рисунок как основополагающий элемент интеграции в системе подготовки учителей изобразительного искусства.

В настоящее время существует ряд исследований, посвящённых поиску образовательных и воспитательных возможностей рисунка как учебной дисциплины, а также работ, посвящённых развитию художественно-образного и композиционного мышления средствами рисунка (С.О. Алексеева, А.А. Архипов, О.Е. Василевич, Р.В. Ветров, Р.М. Золотухина, А.П. Каретникова, Е.Ф. Кузнецов, К.В. Макарова, С.А. Минаев, Б.Е. Оспанов, Ю.И. Пилясов, Н.И. Садомова, А.Г. Хабаху, В.В. Хабловский, Р.Ш. Шерифзянов). Работы перечисленных авторов основываются на традициях академического рисунка, вместе с тем ставятся вопросы преемственности, интеграции в поиске соотношения учебных и творческих задач. Однако, научных трудов, посвящённых исследованию образовательных возможностей интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, нет.

Цель исследования – научно обосновать и проверить на практике эффективность интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процессе художественно-педагогического образования.

Объект исследования – система специальной подготовки студентов по рисунку, скульптуре и пластической анатомии в системе художественно-педагогического образования.

Предметом исследования является интеграция специальных дисциплин рисунка, скульптуры, пластической анатомии в процессе обучения студентов в системе художественно-педагогического образования.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что эффективность профессиональной подготовки будущего учителя изобразительного искусства значительно повысится, если:

- интегрировать в единый процесс художественного обучения на основе комплексного изучения формы специальные дисциплины - рисунок, скульптуру, пластическую анатомию;
- выявить неиспользованные резервы изобразительных и выразительных

возможностей этих дисциплин в интеграционном процессе аудиторной и самостоятельной работы;

- создать педагогические условия, способствующие активизации интегрированного подхода в учебном процессе.

Проблема, цель, предмет и гипотеза исследования определили необходимость решения следующих **задач**:

- проанализировать философские, психологические педагогические, а также дидактические аспекты данной проблемы;

- проанализировать современное состояние учебного процесса в художественно-педагогическом образовании в контексте целесообразности интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии для повышения эффективности учебного процесса;

- обосновать целесообразность интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии как наиболее значимого средства художественно-образного познания окружающей действительности и выявить условия, обеспечивающие успешное её внедрение в процесс художественно-педагогического образования;

- разработать комплексную учебно-методическую систему специальной подготовки будущего учителя изобразительного искусства посредством интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии;

- обосновать критерии и отдельные показатели для достаточно объективной оценки образовательных возможностей интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процессе обучения;

- проверить эффективность разработанной методики интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в ходе экспериментального исследования при подготовке учителей изобразительного искусства.

Для решения поставленных задач и проверки рабочей гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- изучение и анализ научной, учебно-методической и специальной литературы по рассматриваемой проблеме;

- анализ государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ по скульптуре, рисунку и пластической анатомии;

- обобщение педагогического опыта обучения рисунку, скульптуре, пластической анатомии в педагогических и художественных вузах;

- сравнительный анализ художественной, учебно-творческой и педагогической деятельности студентов, учебных и творческих работ студентов по скульптуре, рисунку и пластической анатомии, а также дипломных работ;

- комплекс методов эмпирического исследования (беседы, анкетирование, тестирование, опрос);

- педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий);

– количественные методы обработки результатов эксперимента и внедрение результатов исследования в практику.

Методологическую основу исследования составили диалектический, аналитический, целостный, качественный и статистический подходы Н.Н. Волкова, А. Гильдебранда, Е.И. Игнатьева; философские и психолого-педагогические положения о роли искусства в формировании личности, эстетического воспитания; достижения современной педагогической науки; современные исследования по проблемам изобразительного искусства и художественного образования; процесса и механизма интеграции, используемые в отечественной высшей художественно-педагогической школе.

Теоретическую основу нашего исследования составили:

– философские исследования, посвященные эстетическим проблемам образного познания (А.Л. Андреев, А.Н. Андреев, В.Ф. Асмус, Г. Вёльфлин, С.И. Гессен, А. Гильдебранд, А.И. Гризова, Л.А. Зеленев, А. Зись, М.С. Каган, П.В. Копнин, В.А. Разумный, В.А. Фаворский, П. Флоренский);

– психологические исследования, посвященные проблемам специфики образного восприятия, рефлексии и творческой деятельности (Б.Г. Ананьев, Н.К. Бакланов, Н.Н. Волков, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.М. Мутюшин, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Н. Узнадзе, А.С. Шаров, П.Я. Якобсон);

– фундаментальные педагогические исследования, посвященные различным проблемам создания педагогических условий для продуктивной учебной деятельности в высшей школе, а также исследования учёных, посвящённые вопросам интегрирования процесса обучения и разработке понятия «интеграция» (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, Б.В. Ахлибининский, Ю.К. Бабанский, М.Н. Берулава, Т.Г. Браже, Л.И. Еременко, И.Д. Зверев, Л.А. Ивахнова, Л.П. Ильенко), послужившие научной платформой интегрированного подхода к обучению рисунку скульптуре и пластической анатомии;

– концептуальные научные исследования по дидактике художественного образования, посвященные различным проблемам обучения изобразительному искусству (В.П. Зинченко, А.И. Иконников, С.П. Ломов, В.С. Лебедко, Л.Г. Медведев, Н.Н. Ростовцев, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов).

Этапы исследования.

Исследование проводилось с 2007 по 2016 годы.

I этап (2007–2008 гг.): определение и обоснование проблемы исследования. Изучение научной, научно-методической и специальной литературы по вышеуказанной теме, работа над формулированием и содержанием цели, объекта, предмета исследования; определение гипотезы.

II этап (2008–2015 гг.): работа над теоретической частью исследования. Разработка и экспериментальная проверка у студентов уровня сформированности

знаний, умений и навыков по рисунку, скульптуре и пластической анатомии. Определение состояния интегрированных связей, оптимального взаимодействия содержательной части рисунка, скульптуры и пластической анатомии. Разработка наиболее эффективных методов интегрирования рисунка, скульптуры и пластической анатомии, упражнений и заданий.

III этап (2015–2017 гг.): апробация и внедрение экспериментальной методики, основанной на интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, учитывающей огромный потенциал образовательных возможностей этих дисциплин и специфику рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства; анализ результатов исследования, корректировка текста диссертации.

Научная новизна исследования:

- научно обоснована и внедрена система обучения, интегрирующая пластические дисциплины - рисунок, скульптуру, пластическую анатомию в учебный процесс художественно-педагогического образования: в интегрированных дисциплинах выделены близкие объекты исследования, используются одинаковые или близкие методы изучения и изображения натуры, интегрируемые дисциплины строятся на общих закономерностях, общих теоретических концепциях.

- определен научно-методический, творческий и учебный потенциал дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» в интеграционном процессе художественно-педагогического образования в системе многоуровневого образования, заключающийся в комплексном изучении формы;

- наряду с учебными задачами в систему интеграции пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) введено изучение особенностей образно-выразительных средств рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства;

- научно обоснованы критерии и отдельные показатели для достаточно объективной оценки учебных заданий по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, учитывающие особенности их изобразительных и выразительных возможностей, объединяющие рисунок, скульптуру и пластическую анатомию с позиции изучения формы;

- разработана и апробирована методическая система, интегрирующая пластические дисциплины - рисунок, скульптуру, пластическую анатомию, в единый процесс комплексного обучения студентов педагогических вузов, которая включает в себя такие компоненты, как цели, задачи и содержание учебного материала, осуществление контроля, анализа и возможность корректировки учебного процесса. В рамках интеграционной учебно-методической системы разработаны методические принципы работы над рисунком, скульптурой и пластической анатомией, основанные на интеграции этих дисциплин. Рисунок, скульптура и пластическая анатомия

рассматриваются как родственные учебные предметы, имеющие ряд общих параметров: общие принципы построения, общие законы, закономерности, понятия, определения, которые обеспечивают реализацию идей интеграции, способствуют формированию у студентов целостных знаний и умений. На основе интегрированного подхода были разработаны единые этапы обучения в рисунке, скульптуре и пластической анатомии, обусловленные жанрово-видовым принципом построения заданий. Последовательность процесса обучения обусловлена междисциплинарными и внутридисциплинарными механизмами интеграции, которые базируются на передовых методах современного обучения и последних достижениях науки в этих дисциплинах.

– научно обоснованы педагогические условия, способствующие успешному проведению интеграционного обучения в системе художественно-педагогического образования такие как: обеспечение целостности и гибкости системы обучения, совокупности образовательной и материально-пространственной среды, обеспечение доступа к новейшим достижениям в области образовательной педагогической деятельности, разработка методологического подхода, обладающего качеством универсальности с определением системообразующего фактора, объединяющего в единое целое все компоненты системы и направляющего их на выбранную цель, определение формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса, комплексный подход, заключающийся в активном участии всего коллектива преподавателей, разработка образовательно-дидактических средств и самостоятельная работа студентов, организованная на межпредметной основе и носящая комплексный характер.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается:

– в научном обосновании неиспользованных интеграционных возможностей комплексного изучения формы, значительно повышающих эффективность профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства, заключающихся в формировании универсального образа изображаемого объекта, пригодного для изображения как в объёме, так и на плоскости, основанного на композиционном, конструктивном и анатомическом анализе;

– в теоретическом обосновании методической системы интеграции пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) в специальной подготовке студентов педагогических вузов, существенно развивающей действующую методику обучения, разработке методологического подхода, обладающего качеством универсальности с определением системообразующего фактора, объединяющего в единое целое все компоненты системы и направляющего их на выбранную цель, определение формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса;

– в разработанной теории и методике обучения будущих учителей

изобразительного искусства в интегрированном процессе, основанном на комплексном изучении изобразительных и выразительных возможностей рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, на основе которого система обучения выстраивается по жанрово-видовому принципу.

– в научно-методическом обосновании целей и задач обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии как целостной системы художественно-педагогической подготовки студентов педагогических вузов, учитывающих теоретическую, практическую и методическую подготовку.

Практическая значимость результатов исследования:

– результаты экспериментальных исследований позволили значительно усовершенствовать методику обучения студентов - бакалавров по интегрированным дисциплинам профессионального блока, а также обеспечить учебными пособиями, методическими рекомендациями спецкурсы: «Скульптурная композиция», «Станковая скульптура», «Пластическая анатомия», «Анатомический рисунок»;

– разработанная автором учебно-методическая система интеграции пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии), учитывающая учебные задачи и особенности рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, внедрена в практику учебно-творческой деятельности студентов педагогических вузов;

– предложенная авторская система обучения, основанная на интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, включающая в себя учебно-методическую систему заданий, опирающаяся на комплексное изучение формы изображаемых объектов и отражающая особенности выразительных средств рисунка и скульптуры значительно повышает эффективность обучения специальным дисциплинам.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:

– Учебно-методическая система обучения будущего учителя изобразительного искусства посредством интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, направленная на комплексное изучение формы объектов, основанное на формировании универсального образа, пригодного как для изображения в объёме, так и на плоскости, что позволяет значительно активизировать познавательный процесс студентов, а также сократить время на практическое освоение этих дисциплин, создавая благоприятные условия для самостоятельного углубленного изучения базовых основ реалистического изображения и становления образно-художественного мышления.

– Методические приемы работы над рисунком, скульптурой и пластической анатомией, разработанные на принципах интеграции этих дисциплин в единый процесс обучения, нацеленные на решение целого ряда общих задач: комплексного изучения формы, принципов построения, законов,

закономерностей, понятий, определений, обеспечивающих реализацию интеграционных процессов, способствующих формированию у студентов целостных знаний и умений.

– Принципы художественно-образного познания окружающей действительности, опирающиеся на специфические особенности формирования художественного образа, позволяющего познавать рисунок и скульптуру как особые виды искусства, оказывающие на зрителя только им присущее воздействие. Пластическая анатомия при этом рассматривается как одно из основных средств изучения формы, влияющая на выразительность художественного образа в реалистическом искусстве.

– Педагогические условия, обеспечивающие успешное проведение интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в учебном процессе, а также в самостоятельной работе, активизирующие потенциальные возможности обеспечения синтеза научных знаний рисунка, скульптуры и пластической анатомии: определение формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса (модульно-блочная, основанная на жанрово-видовом принципе), структурирования коллектива преподавателей и студентов в соответствии с выбранной стратегией образовательного процесса, применение разработанных образовательно-дидактических средств.

Достоверность результатов исследования обеспечивается методологической и научной обоснованностью основных положений; опорой на репрезентативность данных, полученных опытно-экспериментальным путём в процессе работы автора в качестве преподавателя скульптуры и рисунка на художественно-графическом факультете, а также в качестве учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе;

объективным анализом полученных результатов и исходных данных на основе научно обоснованных критериев и отдельных показателей оценки результатов учебных заданий;

достижением высоких показателей другими преподавателями в процессе обучения студентов рисунку, скульптуре, пластической анатомии в различных педагогических вузах, работающих по разработанной нами интеграционной методике.

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на базе Липецкого государственного педагогического университета, Московского педагогического государственного университета, Липецкого института управления, Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, Липецкого государственного технического университета, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.

Материалы исследования нашли отражение в научных статьях, докладах и тезисах; методических пособиях, рекомендациях и монографиях, опубликованных в Москве, Липецке, Тамбове, Майкопе, Краснодаре, Орле,

Ельце, Омске, Луганске, Кирове, Екатеринбурге. Результаты исследования обсуждались и получили одобрение на международных, региональных, городских научно-практических конференциях, на заседаниях кафедры рисунка Московского педагогического государственного университета, кафедры изобразительного искусства Липецкого государственного педагогического университета и кафедре академической живописи и рисунка Омского государственного педагогического университета.

По теме исследования опубликовано 58 работ.

Объём и структура диссертации: диссертационное исследование изложено на 317 страницах основного текста, состоящего из введения, пяти глав, заключения, а также библиографического списка и приложения, включающего репродукции работ студентов, выполненных в процессе педагогического эксперимента.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассматривается проблема исследования и его актуальность. Определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Установлены методы решения поставленных задач и методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Представлены основные этапы и экспериментальная база диссертационного исследования, обоснована её достоверность. Приводятся положения, выносимые на защиту, апробация и внедрение результатов исследования, указывается объём и структура диссертации.

В первой главе «Научно-теоретическое обоснование интеграционного процесса в рисунке, скульптуре и пластической анатомии» обосновывается целесообразность интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии на основе анализа развития этих дисциплин в историческом контексте русской академической и художественно-педагогической школы.

В условиях модернизации и оптимизации учебного процесса, происходящих в контексте современных требований государственных стандартов к подготовке бакалавров изобразительного искусства, отвечающих за эстетическое воспитание и творческое развитие детей в средней общеобразовательной школе, а также в системе дополнительного образования встаёт вопрос о повышении качества подготовки будущих учителей изобразительного искусства.

Интеграция в настоящее время рассматривается как один из самых перспективных путей в художественном образовании и проявляется в стремлении дать как можно более точное представление об общей картине мира. Решение данной задачи невозможно в рамках одной дисциплины, поэтому тенденция к интеграции учебных дисциплин наблюдается в теории и практике обучения, которая позволяет учащимся достигать межпредметных

обобщений, понимать особенности каждого из видов изобразительного искусства и развитие его в целом.

В данной работе ставится задача исследовать общие механизмы и принципы интегративных процессов в высшей художественно-педагогической школе, выявить дидактические условия, теоретически обосновать сущность, структуру, содержание, выявить основные педагогические условия, позволяющие реализовать интеграцию рисунка, скульптуры и пластической анатомии с учётом содержания и связей этих учебных предметов с практикой искусства. Нас интересует интеграция как органичное слияние, объединение содержания образовательных программ, предметов и предметных областей, позволяющее в кратчайшие сроки минимальными средствами добиться эффективного усвоения учебного материала, опираясь на преемственность в обучении, реализацию особенностей каждой отдельной дисциплины в образовательном процессе.

Интеграционные процессы в образовательной системе обеспечивают:

- взаимосвязь и взаимную согласованность содержания, методических приёмов и последовательность при изучении учебных дисциплин, их трансформацию с учетом профессиональной направленности;
- синтез актуализированных знаний и практических умений на более высоком уровне обобщения в целях формирования профессионально значимых и личностных качеств будущего специалиста;
- повышение качества образования, т.е. формирование готовности студентов к профессиональной деятельности.

В педагогической науке интеграция определяется необходимостью создания целостного образовательного процесса.

На интеграцию как средство решения проблем образования указывали еще советские педагоги, которыми освещены различные стороны интеграции в учебном процессе. Над проблемой интеграции и раскрытия её сущности работали С.И. Архангельский, М.Н. Берулава, С.В. Васильева, И.П. Гаранович, И.П. Яковлев.

И.П. Агибалов, С.Д. Ахапкин, Г.И. Батурина, Ю.И. Дик, П.С. Лернер, А.А. Пинский, В.Г. Разумовский, Л.В. Тарасов, В.В. Усанов выделили формы и виды интеграции, работали над путями её реализации.

Определяя интеграцию в учебном процессе, С.И. Архангельский обращает внимание на взаимосвязанность содержания, методов и видов обучения. Г.И. Батурина под интеграцией понимает создание целостного учебно-воспитательного процесса и научно обоснованной системы целенаправленного управления процессом формирования личности И.Д. Зверев целостность системы обучения определяет как основополагающий признак интеграции. Интеграция проявляется в разрозненных связях, в зависимости между структурными компонентами педагогической системы.

Интеграция – это глубокий процесс внутреннего взаимодействия, взаимопроникновения научных знаний, представляющих учебные дисциплины. Целостность научных знаний может быть обеспечена только тогда, когда при её осуществлении изменяется предмет, структура соединяемых дисциплин, расширяются их задачи, становится на высший уровень их понятийно-категориальный аппарат и методологический инструментарий.

Ряд учёных (Ю.И. Дик, А.А. Пинский, В.В. Усанов) выделяют условия, при выполнении которых обеспечивается интеграция учебных дисциплин:

совпадение или достаточная сближенность объектов исследования в интегрированных дисциплинах;

использование одинаковых или близких методов исследования; построение интегрируемых дисциплин на общих закономерностях, общих теоретических концепциях.

Реальные возможности обеспечения синтеза научных знаний рисунка, скульптуры и пластической анатомии при взаимодействии этих учебных дисциплин определяются дидактическими условиями интеграции.

Развитие научных знаний в современных условиях идёт в направлении их взаимосвязи. С этой точки зрения учебные дисциплины можно рассматривать как открытые системы, успешное функционирование которых возможно благодаря постоянному притоку информации из других систем и взаимосвязи с ними.

Разные учебные предметы, имеющие ряд общих параметров: общие принципы построения, общие законы, закономерности, понятия, определения, которые обеспечивают реализацию идей интеграции, способствуют формированию у студентов целостных знаний и умений.

Сближение учебных предметов происходит благодаря действиям механизмов интеграции, которые обеспечивают целенаправленное взаимодействие между различными областями знаний, в частности, сведение общих явлений и конкретных; движение от сущности первого порядка к более высокому порядку; использование методов познания одной науки в другой; приближение к единому информационно-интегрированному уровню взаимоотражения.

Для нашего исследования также важно было проанализировать, какое значение в академической системе обучения уделялось рисунку, скульптуре и пластической анатомии, найти элементы интеграции этих трёх дисциплин в историческом контексте.

Реалистические традиции русской академической школы рисунка и скульптуры, которые были заложены в конце XVII начале XVIII века, базируются на изучении формы, и эта традиция существовала на протяжении всего развития академической системы до нашего времени и сегодня не потеряла своей актуальности. В русской академической школе рисунок

традиционно являлся связующим звеном при обучении всем специальностям и рассматривался как универсальная составляющая деятельности художника, своеобразная основа, отвечающая за порядок формы в изображении. Учебный рисунок в учебном процессе представляет собой тренинг изобразительных способностей с упором на формообразование, освобождённое от факторов, связанных с видом искусства. Именно такое понимание учебных задач рисунка ставит его в положение базовой дисциплины – предмета, знакомящего студента с основными принципами формообразования. Со времён первых европейских академий такое понимание рисунка привело к утверждению его как дисциплины, призванной формировать способности, умения и навыки, применяемые в дальнейшем обучении и профессиональной работе вне зависимости от ситуации их усвоения при обучении.

Человек – это главный, наиболее сложный и содержательный объект изучения и изображения в академическом рисунке и скульптуре, поэтому необходимо, прежде всего, умение изображать человека, передавать его пластическую характеристику, выражать его духовный мир. Процесс овладения академическим рисунком и скульптурой, преобладающее значение в которых отводится изображению человека, требует не только творческой активности студента, но и знаний, и, прежде всего, пластической анатомии, помогающей изучить строение человеческого тела. Поэтому вполне понятен и особый интерес к методам применения анатомии в системе художественно-педагогического образования.

Скульптура как учебная дисциплина позволяет изучить законы реалистического искусства, способствует формированию образно-пластического мышления, приобретению навыков, необходимых для творческой педагогической работы. Работа с трёхмерной, осязаемой формой дает возможность наблюдать её и анализировать с множества точек зрения и одновременно воспринимать её как единый объём. Анализ формы предмета в процессе выполнения работы в непосредственном объёме приносит огромную пользу в обучении рисунку. Работа с натуры позволяет изучить основы архитектоники формы, развить способность восприятия форм в пространстве.

Учебные дисциплины «Рисунок» и «Скульптура» соответствуют видам изобразительного искусства, что нельзя сказать о пластической анатомии, которая рассматривается нами как один из связующих компонентов между рисунком и скульптурой при изображении человека.

Учебные дисциплины «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» дают возможность наиболее основательно изучить строение и форму человеческого тела (пластическая анатомия), развить объёмно-пространственное понимание формы (скульптура), сформировать умение изображать объёмную форму на двухмерной плоскости (рисунок). Всё это в совокупности характеризует исчерпывающее понятие формы, являясь стержнем

художественно-педагогической школы, на основе которого наиболее полно происходит познание трёхмерного мира.

Анализ истории развития дидактики изобразительного искусства показал, что рисунок, скульптура и пластическая анатомия рассматривались как основа обучения лишь при подготовке художника-скульптора и распространения на другие специальности не получила.

В нашем исследовании стоит задача выявить, насколько эффективно объединение этих дисциплин в единый интегрированный блок при подготовке учителей изобразительного искусства.

Практические занятия по рисунку, скульптуре и пластической анатомии несут в себе огромный потенциал для формирования специальных базовых знаний, умений и навыков изображения формы при условии, что они направлены на изучение закономерностей природы, освоение принципов и методов реалистического изображения, повышение культуры восприятия студентов, формирование высоких эстетических потребностей, развитие творческих способностей на основе познания различных уровней художественного образа.

Во второй главе «Рисунок, скульптура и пластическая анатомия – общее и особенное в познании действительности» рассмотрены особенности познания окружающей действительности средствами рисунка, скульптуры и пластической анатомии, выявлено общее и особенное для каждой из них.

Решая задачу интеграции пластических дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии), необходимо научить пониманию специфических особенностей, присущих рисуночным и скульптурным произведениям, что рассматривается как неотъемлемое качество учителя изобразительного искусства. Пластическую анатомию при этом важно рассматривать как одно из основных средств изучения формы, которое влияет на выразительность художественного образа в рисунке и скульптуре.

Ряд современных учёных отмечает, что в процессе интеграции не только происходит объединение ранее разрозненных блоков, но и стираются их границы. Мы ставим перед собой задачу сохранить при выявлении и интегрировании общих принципов обучения, направленных на эффективное изучение и изображение формы, конструкции и объёма, специфические особенности выразительных средств рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства.

Невозможно рассматривать рисунок и скульптуру как средства художественно-образного познания окружающей действительности, не выделяя их специфических особенностей. В свою очередь, особенности художественного образа в произведениях скульптуры и рисунка являются наиболее глубоким выражением этих видов искусства. Механизмы интеграции рисунка и скульптуры должны учитывать их самостоятельность в изучении

окружающего мира, способность нести свой, особый художественный образ, без чего невозможно полное и основательное нахождение точек соприкосновения между ними.

Выявить особенности создания художественного образа в произведениях того или иного вида изобразительного искусства возможно лишь при их сопоставлении, которое целесообразно проводить по жанрам. Особенности развития и степень распространения конкретных жанров в разных видах изобразительного искусства ярко выражают их специфичность. Кроме того, не стоит забывать, что межпредметные связи в учебном процессе также зачастую строятся на основе жанровой принадлежности объекта изучения и изображения.

Также сопоставление видов изобразительного искусства целесообразно проводить на основе знаний специфических особенностей их средств выражения, профессиональное и грамотное применение которых помогает добиться наибольшей выразительности в создании художественного образа. Это, в свою очередь, дает возможность изучить рисунок и скульптуру как особые явления искусства, раскрыть их специфику, найти отличия от произведений других видов, которые позволяют данным видам искусства оказывать на зрителя только им присущее воздействие. Вместе с тем наиболее полно и глубоко раскрываются точки соприкосновения рисунка и скульптуры, служащие основой для интеграции.

В третьей главе «Диагностика современной педагогической практики в процессе обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии» описаны методика и организация проведения экспериментального исследования, его цели и задачи, диагностика действительного состояния обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в процессе художественно-педагогического образования, представлены выводы по констатирующему эксперименту.

Цель констатирующего эксперимента – изучение и описание действительного состояния профессиональной подготовки студентов по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, определение взаимодействия данных дисциплин на основе межпредметных связей, выявление типичных недостатков.

Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретическую подготовку по учебным дисциплинам «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия»;
- определить уровень владения студентами навыками реалистического изображения в рисунке и скульптуре;
- уточнить, насколько теоретически ориентируются студенты в специфике рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства и применяют эти знания на практике;
- выяснить наличие педагогических и дидактических условий

интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии.

Будущему учителю изобразительного искусства необходимо владеть профессиональными компетенциями, в которые входят теоретические знания и практические навыки изображения, а также понимание содержательной специфики различных видов изобразительного искусства. Для определения уровня подготовки студентов по рисунку, скульптуре и пластической анатомии на основе проведённого теоретического исследования были обоснованы критерии оценки теоретических знаний и практических навыков.

С целью оценки и анализа практических работ были предложены критерии, учитывающие формы проявления интеграции, отражающие умение грамотно выполнять задания по рисунку и скульптуре и применять на практике знания их специфических особенностей как видов изобразительного искусства. Пластическая анатомия в отрыве от других специальных дисциплин представляет собой теоретические знания, где без интеграции в рисунок и скульптуру невозможна оценка её практического значения. Именно поэтому критерии оценки пластической анатомии рассматривались в качестве составной части рисунка и скульптуры.

Также обоснованы критерии для круглой скульптуры и для рельефа, поскольку они имеют специфические особенности, заключающиеся в том, что рельеф выполняется по законам скульптуры и рисунка, на основе их синтеза, имея свойство экспонироваться с одной точки восприятия.

Интеграция специальных дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» возможна именно на основе комплексного изучения понятия формы. Форма – наружный вид, внешние очертания предмета. Форма предмета является основой его образа. Б.Ф. Ломов определяет форму как костяк, скелет предмета. Именно благодаря форме предмет выделяется из окружающего и выступает как нечто самостоятельное.

Учебные задачи передачи формы в данном исследовании охватывают критерии: «использование средств передачи характерных особенностей формы изображаемых объектов» и «использование средств передачи формы, объёма и пространства». Критерий «использование средств передачи характерных особенностей формы изображаемых объектов» основывается на умении видеть и передавать пропорциональные отношения, что является важнейшей составляющей, как рисунка, так и скульптуры. Передача пропорций является одним из основных критериев оценки качества выполнения практических работ. Соблюдение пропорций означает умение соподчинять размеры всех частей изображаемого предмета по отношению друг к другу и к целому. Наиболее ощутимо происходит нарушение пропорций при изображении человеческой фигуры и головы. В этих случаях даже небольшие отклонения искажают сходство и характер натуры.

Критерий «использования средств передачи формы, объёма и

пространства» основывается на понимании конструкции и пластической анатомии. Под конструкцией подразумевается взаимное расположение и связь частей предмета, что в определённой степени определяет его объёмность и глубину изображения, организуя вокруг него пространство. При изображении человека конструкция неразрывно связана с пластической анатомией. Передача формы, объёма и пространства имеет свои особенности для рисунка, рельефа и круглой скульптуры, так как сильно зависит от способа передачи на двухмерной плоскости или в реальном объёме. В рисунке и рельефе передача пространства основывается на умении передавать на плоскости листа в изображении изменения предметов, находящихся в пространстве, так как они видятся в натуре на основе законов линейной перспективы.

Круглая скульптура – единственный вид изобразительного искусства, дающий объёмно-пространственные изображения материальных предметов. Скульптура, в отличие от рисунка, владеет осязательными, реальными объёмами, трёхмерной формой, имеющей соответствующую материалу весомость. В её распоряжении подлинная глубина, округлость, масса – то, что в рисунке передаётся иллюзорно. Скульптура оперирует реальным объёмом, организует пространство вокруг себя. Интегрированная система обучения строится на синтезе представлений, формируемых в процессе объёмно-пространственных скульптурных изображений и перенесения их на плоскость листа. Скульптурное мышление, позволяет студентам по особенному взглянуть на процесс построения рисунка, наделяя его скульптурными качествами: архитектурностью, весомостью, пространство вокруг изображаемого в рисунке объекта также организуется по скульптурным законам, наложенным на законы рисуночных изображений, ориентирующих изображение относительно краёв листа.

Также в критериях отражена мера понимания и умения оперировать на практике средствами выразительности рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства. Общими для рисунка и скульптуры средствами выразительности являются лаконичность и силуэт. Вместе с тем применительно к каждому из этих видов изобразительного искусства они имеют свои особенности.

На основе определённых критериев для дальнейшей обработки результатов исследования выделены уровни профессиональной подготовки в области рисунка, круглой скульптуры, скульптурного рельефа: низкий, средний и высокий.

В ходе констатирующего эксперимента был проведён комплексный анализ, позволивший диагностировать действительное состояние обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии, опирающийся на результаты анкетирования, анализа учебных и творческих работ по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, посещения семинаров, учебных практик, бесед с

ведущими преподавателями и пр.

Вспомогательным материалом к результатам анализа практических заданий послужило анкетирование, выявившее недостаточно высокий уровень теоретической подготовки по дисциплинам «Рисунок» и «Скульптура» у студентов. Подавляющее большинство не могут грамотно сформулировать определение основополагающих понятий ($\approx 70\%$ (низкий и средний уровень)). Уровень теоретических знаний по скульптуре оказался ниже, чем по рисунку. Объяснение этого мы видим в том, что студентам в процессе обучения приходится чаще сталкиваться с изображением на плоскости, а не работать в реальном объёме, что приводит к поверхностному изображению в рисунке объёма и пространства – не на основе объёмно-пространственного представления, а на основе заученных приёмов передачи их на плоскости.

Также в рамках констатирующего эксперимента была проведена комплексная диагностика, направленная на выявление понимания процессов применения теоретических знаний в практической деятельности. Подавляющее большинство опрошенных (86%) продемонстрировало не понимание значения пластической анатомии в практике работы над изображением человека в рисунке и скульптуре.

Мы сопоставили определённый нами уровень сформированности теоретических знаний в области пластической анатомии испытуемых с умением ими применять эти знания на практике. Для этого были проанализированы текущие учебные работы по рисунку и скульптуре.

По результатам констатирующего эксперимента нами были сделаны следующие выводы:

- уровень теоретической подготовки по дисциплинам «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» оказался недостаточно высоким;
- подавляющее большинство студентов (80%) не пытаются изучить объект изображения с разных точек зрения;
- на основе сопоставления выявленного уровня теоретической подготовки по рисунку, скульптуре и пластической анатомии с уровнем выполнения практических работ было выявлено, что большинство испытуемых не могут применять свои знания на практике;
- подавляющее большинство студентов не ориентируются в специфике рисунка и скульптуры как видах изобразительного искусства;
- комплексный анализ программ по рисунку, скульптуре и пластической анатомии по интересующим нас данным, показал, что в настоящее время эти дисциплины не в достаточной степени объединены единой целью комплексного изучения формы, конструкции изображаемых объектов;
- дробность и разрозненность знаний, присутствующие в практике традиционного преподавания рисунка, скульптуры и пластической анатомии, снижают продуктивность учебной деятельности;

– анализ дидактических условий интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии показал отсутствие общих целей и задач обучения, вытекающих из генетической общности учебных дисциплин.

Реализация общих принципов и методов обучения, общих объектов для усвоения, использование единых понятий и терминов, определяющихся реализацией механизма единого информационного уровня, выполняются частично, и требуют приведения в систему.

В четвёртой главе «Теоретическое обоснование целесообразности интеграции специальных дисциплин в единую методическую систему обучения» дается теоретическое обоснование целесообразности интеграции содержания дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия», основанного на поиске наиболее эффективных путей повышения качества обучения этим дисциплинам в их динамичном взаимодействии. Научно обоснована система обучения, основанная на комплексном изучении изображаемых объектов, а также на поиске дополнительных резервов изучения и усвоения специфических особенностей рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, пластической анатомии как эффективного познания конструктивного строения изображаемого человека.

Были выявлены основные признаки различных форм интеграции, заключающиеся в определении общего понятийного аппарата для специальных дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» (понятийный признак); формировании навыков прочтения и создания художественных образов в рисунке и скульптуре (мировоззренческие и деятельностные признаки); обобщении знаний по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, системно-комплексном подходе к их изучению на основе синтеза рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства (формально-логические признаки); обобщении знаний по рисунку, скульптуре и пластической анатомии, системно-комплексном подходе к их изучению на основе синтеза рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства (формально-логические признаки).

Рисунок, скульптура и пластическая анатомия в совокупности дают возможность более эффективного формирования базовых знаний, умений и навыков изучения формы, развития трёхмерного видения, понимания реалистического искусства, что даёт возможность рассматривать эти дисциплины единым интегрированным блоком. Рисунок в интегрированной системе обучения рассматривается как универсальная составляющая деятельности художника, своеобразная основа, отвечающая за порядок формы в изображении. Учебный рисунок в учебном процессе представляет собой тренинг изобразительных способностей с упором на изучение и изображение формы. Состав интеграционного процесса определяется объектами интеграции и, в данном исследовании, заключается в комплексном формировании объёмно-

пространственного мышления, изучении формы изображаемых объектов и образного выражения специфики рисунка и скульптуры. Интеграция пластических дисциплин рисунка, скульптуры и пластической анатомии основывается на общих целях и задачах обучения, реализации общих дидактических принципов и методов, на наличии общих объектов для усвоения, использовании единых понятий и терминов, логики усвоения информации и единых критериях оценки результатов.

Целевое назначение интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии заключается в расширении предмета познания, сокращении времени его изучения и создании благоприятных условий углубленного понимания предмета изучения. Процесс интеграции рисунка скульптуры и пластической анатомии представлен разнообразными формами. Общими задачами, системой заданий, включающей лекции, аудиторные и самостоятельные занятия. Организацией курсов по выбору, факультативов, консультаций, практикумов. Упражнениями на передачу формы, объёма и пространства, на изучение и изображение формы головы и фигуры человека в рисунке и скульптуре на основе знаний по пластической анатомии.

Система экспериментального интегрированного обучения специальным дисциплинам – «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия» – выстраивается на основе внутри дисциплинарного и междисциплинарного вида интеграции в рамках современных требований государственного стандарта. Методическая система обучения основывается на функционировании важнейших механизмов интеграции:

- виды междисциплинарных связей: перспективный, сопутствующий (в перспективности заложена возможность совершенствования по намеченному направлению; сопутствующий вид раскрывается в жанрово-видовом принципе построения программ по рисунку, скульптуре и пластической анатомии и обеспечивает эти дисциплины одним объектом изучения и изображения);

- типы междисциплинарных связей: горизонтальные, вертикальные, перекрещивающиеся (горизонтальный тип установления междисциплинарных связей осуществляется на основе изучения общих понятий и компонентов в рисунке, скульптуре и пластической анатомии, таких как объёмная форма, пространство, конструктивное строение, пропорции и пр. с целью экономии учебного времени; вертикальный тип установления междисциплинарных связей формирует различные объединённые типы мышления: представление искусства как целостного явления со своими специфическими проявлениями и особенностями образного решения для каждого его вида; перекрещивающийся тип связей подразумевает системное применение горизонтального и вертикального типа связей);

- способы интегрирования: универсализация (распространение единых требований, принципов и методов обучения к рисунку, скульптуре и

пластической анатомии), экстраполяция (распространение навыков, полученных при изучении одной дисциплины интегрированного блока на другие), унификация (приведение рисунка, скульптуры и пластической анатомии к единой системе).

Предлагаемая система интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии основывается на жанровом принципе, который координирует задания по рисунку, скульптуре и пластической анатомии с другими специальными дисциплинами, что позволяет органично адаптировать разработанную систему интеграции специальных дисциплин. Вместе с тем учитывает изобразительный опыт использования различных методов обучения.

Методическая система интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии содержит определённые этапы изучения головы и фигуры человека, к каждому из которых разработан комплекс упражнений, синхронного выполнения анатомических этюдов в скульптуре и анатомических рисунков с различных точек зрения. При этом особое внимание уделяется рисунку и лепке с живой натуры при параллельном объяснении испытуемым на анатомических моделях особенностей анатомического строения костной и мышечной системы головы и фигуры, подкреплённом анатомическими зарисовками. Что позволяет сконструировать в представлении общую пространственную модель устройства человеческого тела, осознать пространственную замкнутость отдельных частей в их совокупности. Пластическая анатомия в данной интегрированной системе изучается с целью научиться оценивать проекционный образ формы головы и фигуры в разных положениях и ракурсах, опираясь не только на чувственно данный видимый образ, но и на представление характера замкнутости формы изнутри. Скелет является остовом фигуры, имеет первостепенное значение в определении пропорций, движения, особое значение придаётся точкам константности, не изменяющимся при движении, которые служат отправными ориентирами при построении фигуры.

Принципы образного познания окружающей действительности опираются на специфические особенности целостного восприятия, позволяющего рассматривать пластическую анатомию как одно из эффективных средств понимания целостной формы, влияющей на выразительность изображения. Обучения рисунку и скульптуре включает специальные задания на передачу эстетического содержания. Изображение человека в скульптуре требует предельной обобщённости, типизации, в то время как рисунку решаются более частные образные задачи, придающие изображению более аналитический характер.

Интеграционный подход в обучении может успешно реализоваться при создании следующих педагогических условий:

- определения формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса. Интегральная технология структурирования

содержания образования сочетает личностно-деятельностный подход с дидактико-центрическим, что позволяет обеспечить развитие личности на базе хорошо усвоенного предметного содержания;

– структурирования коллектива преподавателей и студентов в соответствии с выбранной стратегией образовательного процесса. Реализация интегрированного подхода к содержанию образования может основываться только на комплексном подходе, заключающемся в активном участии всего коллектива преподавателей;

– целеполагания, позволяющего прогнозировать результаты интеграции. Объединяя рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в единый интегрированный образовательный процесс, кроме цели экономии времени, повышения коэффициента связанности данных дисциплин и устранения дублирования заданий, необходимо достигать личностно ориентированных целей, заключающихся в формировании понимания сущности образовательных целей пластических дисциплин в их единстве и специфичности;

– организации самостоятельной работы студентов на основе интеграции, содержащей проблемность в обучении, активизирующей познавательный интерес к изучаемому материалу, что способствует формированию прочных системных знаний, приобретению навыков и умений сравнивать, анализировать, обобщать;

– разработки образовательно-дидактических средств, основанных на междисциплинарном подходе к содержанию образования по рисунку, скульптуре и пластической анатомии.

В тексте диссертации подробно анализируются все педагогические условия в контексте интеграционного процесса рисунка, скульптуры, пластической анатомии.

В пятой главе «Пути формирования профессиональной компетенции студентов в процессе интегративного обучения» описаны условия и ход проведения формирующего эксперимента, выявлена эффективность интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в сопоставлении с контрольной группой, где обучение велось по традиционной методике.

Основной целью формирующего эксперимента стала экспериментальная проверка в условиях современной системы художественно-педагогического образования научно обоснованной методики обучения, заключающейся в применении эффективных методов обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в их оптимальном соотношении, направленных на существенное повышение уровня специальной профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства. Вся экспериментальная работа проходила в естественных условиях учебного процесса в соответствии с действующими государственными стандартами. Если в контрольной группе (КГ) занятия

проводились опытным педагогом по традиционной программе, то в экспериментальной группе (ЭГ) акцентировали интеграционную составляющую, а также создавали необходимые педагогические условия, стимулирующие самостоятельную творческую деятельность обучающихся для достижения необходимых результатов.

Первое контрольное задание соотносится с четвертым семестром второго курса обучения. Подобная избирательность обусловлена тем, что испытуемые приобрели определенные умения рисования и лепки на простых предметах натюрморта и приступили к сложному этапу – изображение живой головы человека, где необходимо продемонстрировать не только умение передавать пропорциональные и объёмно-пространственные характеристики головы натурщика, но и применять на практике знания пластической анатомии.

Студентам ЭГ и КГ предлагалось выполнить следующие задания - рисунка с натуры головы натурщика (12 часов) и лепки головы натурщика (16 часов).

Анализ рисунков и скульптурного изображения головы натурщика показал совершенно разные результаты в ЭГ и КГ.

В подавляющем большинстве работ по рисунку и скульптуре студентов экспериментальной группы чётко определены пропорции, размеры частей изображения соподчинены и согласованы друг к другу и к целому, точно или с небольшими нарушениями, передано конструктивное строение, форма в достаточной мере наполнена объёмом.

В большем количестве работ по скульптуре и рисунку студентов контрольной группы очертания формы аморфны или переданы с большим искажением, размеры всех частей не соподчинены по отношению друг к другу и к целому или соподчинены в недостаточной мере, форма не в достаточной мере наполнена объёмом, изображения не имеют четкого конструктивного обоснования.

Подавляющее большинство работ по скульптуре контрольной группы имеют большое количество деталей, дробящих общую форму, образ в них передан недостаточно лаконично, силуэт не выразителен или выразителен только с нескольких точек обзора, в работах не учитывались выразительные возможности и особенности материала. Соотношение объёмов в большинстве работ передано без учёта весомости пластических масс, что делает работу не устойчивой, форма передана без выявления конструкции и не имеет чёткой структурированности.

Студенты экспериментальной группы в своих работах по скульптуре старались передать особенности материала, силуэт в большинстве работ выразителен со многих точек обзора. Образ в большинстве работ передан лаконично минимальными средствами. В своих работах подавляющее большинство студентов экспериментальной группы старались передать

соотношение объёмов с учётом весомости пластических масс, усиливая устойчивость, передачу формы основывали на выявлении сути конструкции, пытались структурировать работу.

В контрольной группе в большинстве работ по рисунку проработка деталей сильно дробила цельность изображения, образ передан недостаточно лаконично, работы имели не выразительный или не достаточно выразительный силуэт. В экспериментальной группе большее количество испытуемых показали умение передавать образ в рисунке лаконично, подчинять проработку деталей цельности изображения, создавать художественный образ в рисунке с учётом материала.

На третьем и четвёртом курсах проводились подобные контрольные срезы при изучении изображения фигуры человека. Анализ практических работ показал подобные результаты, позволившие выявить тенденции более эффективного усвоения профессиональных навыков изображения в экспериментальной группе.

По завершении формирующего эксперимента были определены уровни владения терминологией основополагающих понятий реалистического изображения в рисунке и скульптуре и уровни теоретического понимания особенностей передачи пространства.

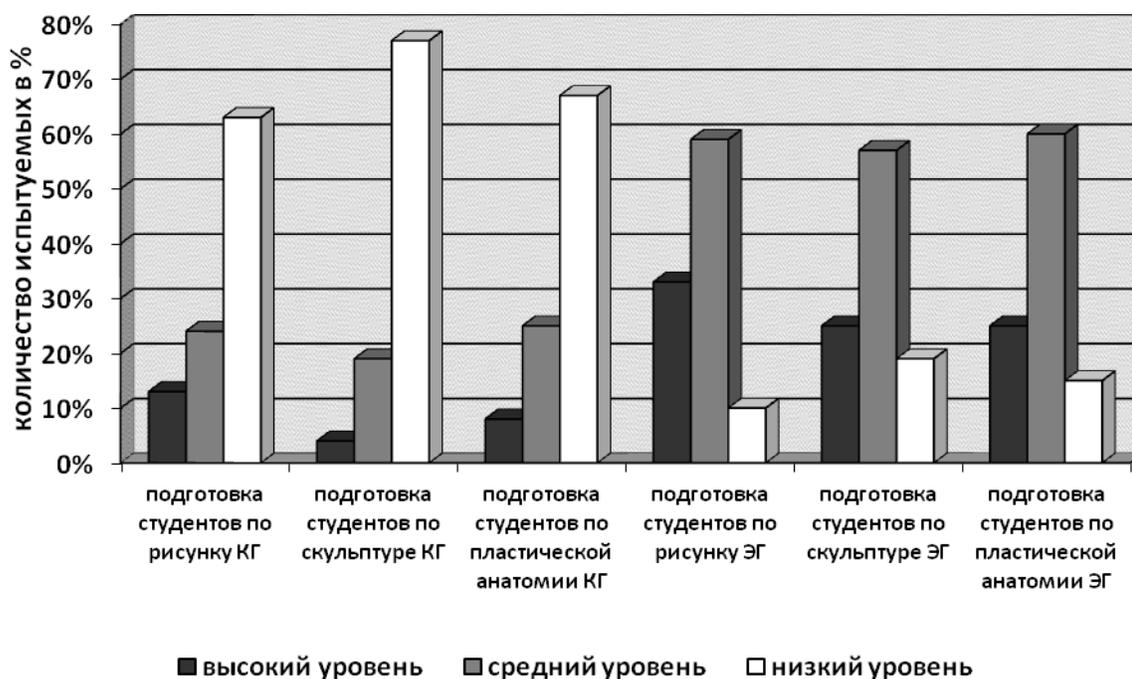

Рис. Уровень подготовки по рисунку, скульптуре и пластической анатомии по результатам формирующего эксперимента

Далее были сопоставлены определённый нами уровень сформированности теоретических знаний в области рисунка, скульптуры и

пластической анатомии с умением применять эти знания на практике.

Испытуемые экспериментальной группы показали более высокие результаты в передаче характерных особенностей формы изображаемых объектов, пространства и объёма, владение выразительными средствами рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, чем испытуемые контрольной группы (рис.).

Результаты формирующего эксперимента показали, что интеграция специальных дисциплин «Рисунок», «Скульптура» и «Пластическая анатомия», в процессе познания содержания и формы объектов изображения, значительно активизирует творческую деятельность обучаемых, эффективно формирует базовые знания, умения и навыки в изображении человека. Посредством синхронного выполнения заданий по изображению человека в рисунке и скульптуре с выполнением анатомических зарисовок и анатомических скульптурных этюдов, существенно повышает уровень профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства.

В заключении излагаются основные выводы диссертационного исследования, позволяющие считать, что задачи исследования решены, первоначально сформулированная гипотеза подтверждена, поскольку в результате интегрирования в единый процесс художественного обучения специальных дисциплин - рисунка, скульптуры, пластическую анатомии, эффективность профессиональной подготовки будущего учителя изобразительного искусства значительно повысилась.

– Выявлены неиспользованные резервы изобразительных и выразительных возможностей этих дисциплин в интеграционном процессе в аудиторной и самостоятельной работе. В частности, распределение и подача учебного материала по рисунку, скульптуре и пластической анатомии блоками, собранными по жанровому принципу. Изучение специфики выразительных средств рисунка и скульптуры как жанров изобразительного искусства. Применение разработанных комплексов упражнений, направленных на формирование объёмно-пространственного представления средствами усиления связей рисунка, скульптуры и пластической анатомии.

– Обоснованные педагогические условия способствовали активизации интегрированного подхода в учебном процессе. В рамках разработки педагогических условий были определены формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса, структурирования коллектива преподавателей и студентов в соответствии с выбранной стратегией образовательного процесса, разработаны образовательно-дидактические средства. Самостоятельная работа студентов, организованная на межпредметной основе и носящая комплексный характер способствовала существенной активизации их познавательной деятельности. Объединяя рисунок, скульптуру и пластическую анатомию в единый интегрированный

образовательный процесс, кроме цели экономии времени, повышения коэффициента связанности данных дисциплин и устранения дублирования заданий, удалось достичь личностно-ориентированных целей, заключающихся в формировании понимания сущности изучения пластических дисциплин в их единстве и специфичности.

– Проанализировано современное состояние учебного процесса в художественно-педагогическом образовании в контексте целесообразности интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии для повышения эффективности учебного процесса. В практике традиционного преподавания рисунка, скульптуры и пластической анатомии выявлена некоторая дробность и разрозненность знаний, которая непременно приводит к снижению продуктивности учебной деятельности. Анализ дидактических условий интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии показал отсутствие общих целей и задач обучения, вытекающих из генетической общности учебных дисциплин. Реализация общих принципов и методов обучения, общих объектов для усвоения, использование единых понятий и терминов, определяемых реализацией механизма единого информационного уровня, выполняются частично и требуют приведения в систему. При интеграции специальных дисциплин необходимо обеспечение единой логики усвоения учебной информации.

– Проанализированы философские, психологические педагогические, а также дидактические аспекты данной проблемы. Проанализирована с философской, психологической и педагогической позиции история вопроса о возможности интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии. Изучение исторического наследия традиций русской художественной академической школы рисунка и скульптуры, сложившихся в конце XVII-начале XVIII века, показало, что основной проблемой обучения было изучение и передача формы, объёма и пространства. Основным объектом изображения в академической системе обучения был человек, что определило особое отношение к пластической анатомии как связующему звену в изучении и передаче формы. Эти задачи были главенствующими на протяжении всего развития академической системы и в настоящее время при обучении не потеряли своей актуальности. Интеграция является наиболее перспективным путём развития науки и образования, проникая во все сферы человеческой деятельности. В педагогическом процессе понятие интеграции динамически развивается. Интеграция рассматривается как выражение единства целей, принципов и содержания организации процесса обучения, а результат функционирования ее – формирование у студентов качественно новой целостной системы знаний и умений. Изучение научной литературы по интересующей нас проблеме убедительно доказывает целесообразность объединения рисунка, скульптуры и пластической анатомии в единый

интегрированный блок специальных дисциплин.

– Обоснована целесообразность интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии как наиболее значимого средства художественно-образного познания окружающей действительности с опорой на их специфические особенности. В разработанной учебно-методической системе выполняются следующие условия, обеспечивающие успешное внедрение интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии: в интегрированных дисциплинах выделены близкие объекты исследования, используются одинаковые или близкие методы изучения и изображения природы, интегрируемые дисциплины строятся на общих закономерностях, общих теоретических концепциях. Выявлены условия, обеспечивающие успешное внедрение интеграции в процесс художественно-педагогического образования, такие как обеспечение целостности и гибкости системы обучения, совокупности образовательной и материально-пространственной среды, обеспечение доступа к новейшим достижениям в области образовательной педагогической деятельности, разработка методологического подхода, обладающего качеством универсальности с определением системообразующего фактора, объединяющего в единое целое все компоненты системы и направляющего их на выбранную цель, определение формы структурирования содержания учебного материала интегративного курса, комплексный подход, заключающийся в активном участии всего коллектива преподавателей, разработка образовательно-дидактических средств и самостоятельная работа студентов, организованная на межпредметной основе и носящая комплексный характер.

– Разработана комплексная учебно-методическая система специальной подготовки учителя изобразительного искусства посредством интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, которая включает в себя такие компоненты, как цели, задачи и содержание учебного материала, осуществление контроля, анализа и возможность корректировки учебного процесса. В рамках интеграционной учебно-методической системы разработаны методические принципы работы над рисунком, скульптурой и пластической анатомией, основанные на интеграции этих дисциплин. Рисунок, скульптура и пластическая анатомия рассматриваются как родственные учебные предметы, имеющие ряд общих параметров: общие принципы построения, общие законы, закономерности, понятия, определения, которые обеспечивают реализацию идей интеграции, способствуют формированию у студентов целостных знаний и умений. Доказано, что органичное слияние, объединение методических принципов данных дисциплин позволяет в кратчайшие сроки минимальными средствами добиться эффективного усвоения учебного материала, опираясь на преимущество в обучении, реализацию особенностей каждой отдельной дисциплины в образовательном процессе. Последовательность обучения

рисунку, скульптуре и пластической анатомии определены путём научно-экспериментальной деятельности на основе тщательного анализа трудов по философии, истории, психологии, теории изобразительного искусства. На основе интегрированного подхода были разработаны единые этапы обучения в рисунке, скульптуре и пластической анатомии, обусловленные жанрово-видовым принципом построения заданий. Последовательность процесса обучения обусловлена междисциплинарными и внутридисциплинарными механизмами интеграции, которые базируются на передовых методах современного обучения и последних достижениях науки в этих дисциплинах. Руководствуясь дидактическим принципом "от простого к сложному", мы выстраивали последовательность заданий, начиная от изучения способов передачи изображения на плоскости и в объёме – к созданию художественного образа.

– Обоснованы критерии и отдельные показатели для достаточно объективной оценки образовательных возможностей интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процессе обучения, объединяющие рисунок, скульптуру и пластическую анатомию с позиции изучения формы, а также направленные на решение комплекса задач, реализующихся в формировании представления о рисунке и скульптуре как особых явлениях искусства, раскрывающихся каждый в своей специфике.

– Проверена эффективность разработанной методики интегрированного обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии в ходе экспериментального исследования при подготовке учителей изобразительного искусства. Формирующий эксперимент доказал высокую результативность разработанной интеграционной системы, направленной на комплексное изучение формы объектов изображения и выявление специфики рисунка и скульптуры как видов изобразительного искусства, выявил эффективность последовательной, научно обоснованной методики обучения специальным дисциплинам в контексте интеграционных процессов. В результате апробации разработанной системы интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии значительно повысился уровень специальной подготовки по указанным дисциплинам. Опытно-экспериментальным путём была выявлена репрезентативность данных из опыта работы автора в качестве преподавателя рисунка, скульптуры и пластической анатомии и в качестве учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Объективный анализ полученных результатов и исходных данных подтверждён воспроизведением результатов экспериментальной работы и другими преподавателями в аналогичных условиях обучения студентов в системе художественно-педагогического образования.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:

– Комплексная учебно-методическая система обучения будущего

учителя изобразительного искусства посредством интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии, значительно активизирующая познавательный процесс студентов, а также сокращающая время на практическое освоение этих дисциплин и создающая благоприятные условия студентам для самостоятельного углубленного изучения профессиональных компетенций.

– Методические приемы работы над рисунком, скульптурой и пластической анатомией, разработанные на принципах интеграции этих дисциплин в единый процесс обучения, рассматриваются как родственные учебные предметы, нацеленные на решение целого ряда общих задач: принципов построения, законов, закономерностей, понятий, определений, обеспечивающих реализацию интеграционных процессов, способствующих формированию у студентов целостных знаний и умений.

– Принципы художественно-образного познания окружающей действительности, опирающиеся на специфические особенности формирования художественного образа, позволяющего познавать рисунок и скульптуру как особые виды искусства, оказывающие на зрителя только им присущее воздействие. Пластическая анатомия при этом рассматривается как одно из основных средств изучения формы, влияющая на выразительность художественного образа в реалистическом искусстве.

– Педагогические условия, обеспечивающие успешное проведение интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в учебном процессе, а также в самостоятельной работе, активизирующие потенциальные возможности обеспечения синтеза научных знаний рисунка, скульптуры и пластической анатомии.

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов изученной нами проблемы. Нами намечены основные пути решения данной проблемы, выработана стратегия в исследовании теории и практики изучения интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в процессе художественно-педагогического образования. Полученные в нашем исследовании результаты определяют направления дальнейших теоретических и экспериментальных разработок.

Материалы исследования отражены в следующих публикациях автора:

Монографии

1. Башкатов, И.А. Взаимосвязь методов обучения рисунку и скульптуре в образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы: монография / И.А. Башкатов. – Липецк: ЛГПУ, 2011. – 118 с. (7,5 п. л.).

2. Башкатов, И.А. Рисунок, скульптура и пластическая анатомия в образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы: монография / И.А. Башкатов. – Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – 163 с. (10,1 п. л.).

**Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией**

3. Башкатов, И.А. Повышение уровня специальной подготовки студентов художественно-графических факультетов при внедрении в учебный процесс системы заданий и специальных методик, основанных на взаимосвязях рисунка, скульптуры и пластической анатомии / И.А. Башкатов // Социально-экономические явления и процессы. Международный журнал. – 2011. – №7(029). – С. 269 – 272 (0,3 п.л.).

4. Башкатов, И.А. Специальные дисциплины – скульптура, пластическая анатомия и рисунок – в условиях перехода на многоуровневую систему обучения / И.А. Башкатов // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2012. – Вып. 1(105). – С. 97 – 99 (0,2 п.л.).

5. Башкатов, И.А. Изучение средств выражения скульптурных и рисуночных произведений в процессе подготовки учителя изобразительного искусства / И.А. Башкатов // Социально-экономические явления и процессы. Международный журнал. – 2012. – №2. – С. 180-184 (0,4 п.л.).

6. Башкатов, И.А. Особенности художественно-образного познания окружающей действительности средствами скульптуры и рисунка для художника-педагога / И.А. Башкатов // Наука и школа: Общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, истории. – 2012. – №4. – С. 56 – 59 (0,3 п.л.).

7. Башкатов, И.А. Проблема формирования художественного образа на занятиях по скульптуре и рисунку на художественно-графических факультетах / И.А. Башкатов // Наука и школа: Общероссийский научно-педагогический журнал. – 2014. – №5. – С. 150 – 153 (0,3 п.л.).

8. Башкатов, И.А. Выразительные средства скульптуры и рисунка в подготовке учителя изобразительного искусства / И.А. Башкатов // Наука и школа: Общероссийский научный журнал по педагогике, психологии, истории. – 2013. – №1. – С. 116 – 119 (0,3 п.л.).

9. Башкатов, И.А. Взаимосвязь методов обучения рисунку и скульптуре на художественно-графическом факультете / И.А. Башкатов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству». – 2007. – №2. – С. 16 – 20 (0,3 п.л.).

10. Башкатов, И.А. Скульптура и пластическая анатомия в профессиональной подготовке учителя изобразительного искусства / И.А. Башкатов // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2011. – Вып. 10(102). – С. 100 – 102 (0,2 п.л.).

11. Башкатов, И.А. Скульптура и пластическая анатомия в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы / И.А. Башкатов // Социально-экономические явления и процессы. Международный журнал. – 2011. – №10(032). – С. 293 – 296 (0,3 п.л.).

12. Башкатов, И.А. Реалистический метод в обучении скульптуре и пластической анатомии на художественно-графическом факультете /И.А. Башкатов // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2011. – Вып. 12(104). – С. 140 – 142 (0,2 п.л.).

13. Башкатов, И.А. Проблема скульптуры и пластической анатомии в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы / И.А. Башкатов // Историческая и социально-образовательная мысль. Научный журнал. – 2012. – №3(13). – С. 81 – 82 (0,3 п.л.).

14. Башкатов, И.А. Значение эстетического воспитания на занятиях скульптурой на первых курсах художественно-графического факультета / И.А. Башкатов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение». – 2010. – Выпуск 2(58). – С. 200 – 204 (0,4 п.л.).

15. Башкатов, И.А. Скульптура как неотъемлемая часть подготовки учителя изобразительного искусства / И.А. Башкатов // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2011. – Вып. 6 (98). – С. 75 – 77 (0,2 п.л.).

16. Башкатов, И.А. Академический подход в обучении скульптуре на первых этапах художественного образования / И.А. Башкатов // Социально-экономические явления и процессы. Международный журнал. – 2011. №8(030). – С. 237 – 240 (0,3 п.л.).

17. Башкатов, И.А. Художественное воспитание будущих художников-педагогов на занятиях по скульптуре и пластической анатомии / И.А. Башкатов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение». – 2011. – Выпуск 4(90). – С. 208 –211 (0,3 п.л.).

18. Башкатов, И.А. Межпредметные связи скульптуры, живописи и рисунка в подготовке художника-педагога / И.А. Башкатов // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2012. – Вып. 4 (108). – С. 160 – 163 (0,3 п. л.).

19. Башкатов, И.А. Образовательные возможности жанрово-видового принципа в построении программ по специальным дисциплинам в современном художественно-педагогическом образовании / И.А. Башкатов // Историческая и социально-образовательная мысль. Научный журнал. – 2012. – №4(14). – С. 77 – 80 (0,3 п.л.).

20. Башкатов, И.А. Значение эстетического воспитания при изучении скульптуры в системе художественно-педагогического образования / И.А. Башкатов // Историческая и социально-образовательная мысль. Научный журнал. – 2012 – №5(15). – С. 55 – 57 (0,2 п.л.).

21. Башкатов И.А., Мещеряков В.Д. Синтез пластических искусств в рамках современного художественно-педагогического процесса / И.А. Башкатов, В.Д. Мещеряков // Историческая и социально-образовательная мысль. Научный журнал. – 2016. – №8 (1/2). – С. 175 – 178(0,3 п.л.) Авторский вклад 50%.

22. Башкатов И.А., Алексеева С.О. Лепка в дошкольном возрасте как универсальное средство развития и познания окружающей действительности / И.А. Башкатов, С.О. Алексеева // Историческая и социально-образовательная мысль. Научный журнал. – 2017. – Том 9 №3. Часть 2. – С. 127 – 130 (0,3 п.л.) Авторский вклад 50%.

Публикации в материалах всероссийских, международных и региональных конференций

23. Башкатов И.А., Алексеева С.О., Алексеева Н.Г. Педагогические условия, обеспечивающие успешное внедрение интеграции рисунка, скульптуры и пластической анатомии в систему высшего художественно-педагогического образования / И.А. Башкатов, С.О. Алексеева, Н.Г. Алексеева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 12 (66). Часть 1. - С. 78 – 80. (0,3 п.л.) Авторский вклад 33%.

24. Башкатов, И.А. Преимущество в обучении рисунку и скульптуре на основе регионального компонента / С.О. Алексеева, И.А. Башкатов // Региональная культура как компонент содержания современного художественного образования: материалы региональной научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. – Выпуск 1. – С. 203-206. (0,3 п.л.) Авторский вклад 50%.

25. Башкатов, И.А. Взаимосвязь методов обучения рисунку и скульптуре на художественно-графическом факультете / И.А. Башкатов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству». – М.: Издательство МГОУ, 2007. – №2. – С. 16-20 (0,4 п.л.).

26. Башкатов, И.А. Социально-профессиональное становление выпускников художественно-графического факультета в системе непрерывного образования / И.А. Башкатов // Внедрение идей непрерывного профессионального образования в практику работы учебного заведения: материалы XI региональной научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2006. – Часть II. – С. 88-92 (0,4 п.л.).

27. Башкатов, И.А. Преемственность академического подхода в обучении изобразительному искусству на первых этапах художественного образования / И.А. Башкатов, С.О. Алексеева // Искусство и образование. – М., 2011. – №6(74). РИНЦ. – С. 118-131 (0,9 п.л.) Авторский вклад 50%.

28. Башкатов, И.А. К вопросу восприятия формы объекта в пространстве / И.А. Башкатов // Научные труды МПГУ. Серия: Гуманитарные науки. Сборник статей. – М.: ГНО Издательство «Прометей» МПГУ, 2006. – С. 902-903 (0,15 п.л.).

29. Башкатов, И.А. Специфика создания авторских программ для художественно-графического факультета / И.А. Башкатов // Человек как феномен педагогики: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной наследию О.А. Казанского. – Липецк: ЛГПУ, 2006. – Часть 1. – С. 103-110 (0,6 п.л.).

30. Башкатов, И.А. Развитие объемно-пространственного мышления у студентов художественно-графического факультета / И.А. Башкатов // Внедрение идей непрерывного профессионального образования в практику работы учебного заведения: материалы XI региональной научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2006. – Часть III. – С. 32-40 (0,7 п.л.).

31. Башкатов, И.А. Взаимосвязь методов обучения рисунку и скульптуре на художественно-графическом факультете / И.А. Башкатов // Технологии обучения художественно-графическим дисциплинам: сборник статей. – М.: МПГУ, 2009. – Выпуск 4. – С. 35-41 (0,53 п.л.).

32. Башкатов, И.А. Соотношение традиционных и инновационных принципов обучения скульптуре и рисунку как важное условие совершенствования художественного образования / И.А. Башкатов // Материалы Международной научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – Выпуск V. – С. 37-40 (0,3 п.л.).

33. Башкатов, И.А. Опыт системного обучения рисунку и скульптуре на современном этапе модернизации художественно-педагогического образования / И.А. Башкатов, Чжан Тинлинь // Материалы Международной научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2008 – Выпуск V. – С. 40-45 (0,5 п.л.) (в соавторстве с Чжан Тинлинь). Авторский вклад 50%.

34. Башкатов, И.А. Развитие восприятия конструкции и формы предмета на занятиях рисунком и скульптурой / И.А. Башкатов // Материалы научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – Выпуск IV. – С. 29-31 (0,2 п.л.).

35. Башкатов, И.А. Обучение рисунку и скульптуре как средство повышения профессиональной подготовки художника декоративно-прикладного искусства / И.А. Башкатов // Материалы межвузовских научно-практических конференций. Строгановские чтения. – М., ноябрь 2008 – апрель 2009. – С. 153-157 (0,5 п.л.).

36. Башкатов, И.А. Проблемы разработки и реализации авторских программ по специальным дисциплинам на ХГФ / И.А. Башкатов // Технологии обучения художественно-графическим дисциплинам: сборник статей. – М.: МПГУ, 2009. – Выпуск 4. – С. 172-179 (0,6 п.л.).

37. Башкатов, И.А. Экспериментальное исследование формирования познавательной деятельности студентов в процессе непрерывного профессионального образования / И.А. Башкатов // Непрерывное образование: современные проблемы и перспективы развития: материалы XII региональной научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2007. – С. 143-147 (0,4 п.л.)

38. Башкатов, И.А. Проблема взаимосвязи пространства и объёма в рисунке и скульптуре / И.А. Башкатов // Технологии обучения художественно-графическим дисциплинам: сборник статей. – М.: МПГУ, 2009. – Выпуск 4. – С. 191-198 (0,6).

39. Башкатов, И.А. Влияние занятий скульптурой на восприятие объёма и передача его в учебном рисунке студентами ХГФ / И.А. Башкатов // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: сборник статей. – М.: МПГУ, 2009. – Выпуск 7. – С. 51-58 (0,6 п.л.).

40. Башкатов, И.А. Скульптура как эстетическая составляющая подготовки художника-педагога / И.А. Башкатов // Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности: межвузовский сборник научных трудов. – М.: МПГУ, 2011. – Выпуск 5. – С. 98-101 (0,3 п.л.).

41. Башкатов, И.А. Реалистическая школа рисунка и скульптуры как исторически сложившийся основополагающий компонент в подготовке художника-педагога / И.А. Башкатов // Русская художественная школа: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летию художественно-графического факультета ОГУ; Под ред. Е.А. Чертыковцевой. – Орёл: ГОУ ВПО «ОГУ», 2009. – Часть I. – С. 20-24 (0,4 п.л.).

42. Башкатов, И.А. Традиционные и инновационные принципы обучения скульптуре и рисунку как важное условие совершенствования непрерывного художественного образования / И.А. Башкатов // Непрерывное образование: современные проблемы и перспективы развития: материалы XIII межвузовской научно-практической конференции. – Липецк: ЛГПУ, 2009. – Ч. I. – С. 44-47 (0,3 п.л.).

43. Башкатов, И.А. Особенности преподавания рисунка в профессиональной подготовке художника-педагога на художественно-графическом факультете / И.А. Башкатов // Проблемы совершенствования и перспективы развития художественного образования в регионе: материалы III региональной научно-практической конференции. 18-19 марта 2011 года. – Липецк: ЛИРО, 2011. – С. 145 – 148 (0,3 п.л.).

44. Башкатов, И.А. Рисунок и скульптура как средство формирования объёмно-пространственного мышления у студентов ХГФ / И.А. Башкатов // Проблемы совершенствования и перспективы развития художественного образования в регионе: материалы межвузовской научно-практической конференции / под ред. В.А. Мальцевой. – Елец: ЕГУ им. Бунина, 2009. – С. 26-31 (0,5 п.л.).
45. Башкатов, И.А. Реалистическая школа рисунка и скульптуры как исторически сложившийся основополагающий компонент в подготовке художника-педагога/ И.А. Башкатов // Научные труды ХГФ МПГУ: тезисы докладов. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – С. 124 – 134 (0,8 п.л.).
46. Башкатов, И.А. Особенности преподавания академического рисунка на ХГФ / И.А. Башкатов // Научные труды ХГФ МПГУ: тезисы докладов. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – С. 134 – 142 (0,6 п.л.).
47. Башкатов, И.А. Особенности влияния занятий скульптурой на восприятие объёма и передачу его в учебном рисунке студентами ХГФ / И.А. Башкатов // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: сборник статей: в 2 ч. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – Выпуск 8. – Ч.2. – С. 106 – 121 (0,5 п.л.).
48. Башкатов, И.А. Опыт системного обучения рисунку и скульптуре на современном этапе модернизации художественно-педагогического образования / И.А. Башкатов // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: сборник статей: в 2 ч. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – Выпуск 8. – Ч.2. – С. 121 – 132 (0,9 п.л.).
49. Башкатов, И.А. Преимущество академического подхода в обучении изобразительному искусству на первых этапах художественного образования / И.А. Башкатов, С.О. Алексеева // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: сборник статей: в 2 ч. – М.: Издательство «Прометей», 2012. – Выпуск 8. – Ч.2. – С. 133 – 159 (2 п.л.). Авторский вклад 50%.
50. Башкатов, И.А. Междисциплинарные связи рисунка и скульптуры в специальной подготовке художника-педагога на художественно-графическом факультете / И.А. Башкатов // Непрерывное образование: Современные проблемы и перспективы развития: материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. – Липецк-Лебединь: ЛГПУ, 2012. – Ч.2. – С. 9 – 11 (0,2 п.л.).
51. Башкатов, И.А. Интеграционная экспериментальная модель обучения рисунку, скульптуре и пластической анатомии как инновационное направление в развитии педагогики / И.А. Башкатов // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки» (Омск, 24.11.2017 г.). – Стерлитамак: АМИ, 2017. – С. 32 – 34. (0,3 п.л.).

52. Башкатов, И.А. Экспериментальная проверка эффективности взаимосвязи методов обучения рисунку и скульптуре в специальной подготовке художника-педагога / И.А. Башкатов // Рисунок вчера, сегодня, завтра. – М.: Прометей, 2013. – С. 159 – 166 (0,6 п.л.).

53. Башкатов, И.А. Интеграция рисунка, скульптуры и пластической анатомии как средство повышения эффективности и качества обучения в высшей школе // Материалы Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Общество. Наука. Инновации» НПК-2017. Социально-экономические и общественные науки.– Киров, 2017. – Часть 9. – С. 6278 – 6287. (0,7 п.л.) Авторский вклад 50%.

54. Башкатов, И.А. Особенности рисуночных и скульптурных портретов в контексте подготовки учителей изобразительного искусства / И.А. Башкатов, С.О. Алексеева // Портрет в мировом искусстве и в системе художественного образования: сборник статей по материалам Международной научной конференции. – Томск, 2017. – С. 70-74. (0,3 п.л.) Авторский вклад 50%.

55. Башкатов, И.А. Интеграционный процесс в высшей школе как средство повышения качества обучения пластическим дисциплинам (рисунок, скульптура и пластической анатомии) / И.А. Башкатов // Современные тенденции художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи: материалы Международной научно-практической конференции. – Луганск: «Книга», 2017. – С. 172-176 (0,4 п.л.).

Программы

56. Башкатов, И.А. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие для студентов 2, 3, 4 курсов ОЗО, обучающихся по специальности 050602.65 (030800) «Изобразительное искусство» / И.А. Башкатов. – Липецк: ЛГПУ, 2010. – 48 с (3 п.л.).

57. Башкатов, И.А. Рисунок. Программа и рекомендации по выполнению учебных заданий и контрольных работ для студентов 5 курса ОЗО, обучающихся по специальности – 050602 «Изобразительное искусство» / И.А. Башкатов. – Липецк: ЛГПУ, 2004. – 18 с (1,35 п.л.).

58. Башкатов, И.А. Скульптура. Программа и рекомендации по выполнению учебных заданий и контрольных работ для студентов 5 курса ОЗО, обучающихся по специальности – 050602 «Изобразительное искусство» / И.А. Башкатов. – Липецк: ЛГПУ, 2006. – 12 с. (0,9 п.л.).

Основные художественные выставки

- 2001 г.** – Всероссийская художественная выставка, посвящённая 2000-летию Христианства, *г. Москва ЦДХ.*
- 2003 г.** – Всероссийская художественная выставка «Наследие», посвящённая Дням славянской письменности и культуры, *г. Воронеж.*
- 2004 г.** – Выставка, посвящённая 50-летию Липецкой области, *г. Москва (Центр славянской письменности и культуры).*
- 2004 г.** – X Всероссийская художественная выставка, *г. Москва ЦДХ.*
- 2005 г.** – Областная художественная выставка, посвящённая 60-летию Победы, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2005 г.** – Областная художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2006 г.** – Вторая областная художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2007 г.** – III областная художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2008 г. июнь** – Областная художественная выставка портрета, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2008 г. Февраль – март** – Международная художественная выставка, посвящённая году России в Индии, *г. Дели (Индийская академия художеств).*
- 2008 г. декабрь** – IV Художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2009 г. декабрь** – V Художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2010 г. 3-24 декабря** – VII Всероссийская выставка произведений преподавателей и студентов художественно-графических факультетов высших учебных заведений «Школа. Учитель. Искусство», *г. Смоленск, (Смоленский государственный университет).*
- 2010 г. декабрь** – VI Художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2011 г.** – Выставка-конкурс Первого Белгородского открытого фестиваля изобразительных искусств памяти заслуженного художника России С.С. Косенкова, *г. Белгород (Белгородский государственный художественный музей).*
- 2011 г. декабрь** – VII Художественная выставка, посвящённая областному празднику «День художника», *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2012 г. ноябрь** – Всероссийская художественная выставка «Продолжая традиции...», посвящённая 175-летию со дня рождения И.Н. Крамского, *г. Воронеж (Галерея И.Н. Крамского).*

- 2012 г. декабрь** – VIII Художественная выставка, посвящённая областному празднику «День художника», *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2013 г. декабрь** – XI Межрегиональная выставка «Художники центральных областей России», *г. Липецк (АУК «Липецкий областной выставочный зал», ЧУК «Центр изобразительных искусств»).*
- 2013 г. февраль**– Персональная художественная выставка, *г. Елец (Елецкий городской краеведческий музей).*
- 2014 г. январь - февраль** – Персональная художественная выставка, *г. Мичуринск (Картинная галерея А.М. Герасимова).*
- 2014 г. август** – Всероссийская художественная выставка «Возрождение», посвящённая 700-летию Сергия Радонежского, *г. Рязань.*
- 2014 г. декабрь** – IX областная художественная выставка, посвящённая Дню художника, *г. Липецк (Липецкий областной выставочный зал).*
- 2015 г. декабрь** – Персональная художественная выставка. Скульптура, *г. Тамбов (Выставочный зал Союза художников).*
- 2015 г. декабрь** – X Художественная выставка, посвящённая областному празднику «День художника», *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 2016 г. декабрь** - XI Художественная выставка, посвящённая областному празднику «День художника», *г. Липецк (Областной выставочный зал).*
- 8 декабря 2016 г. – 28 февраля 2017 г.** – Всероссийская художественная выставка «Лики России», *г. Архангельск.*
- 2017 г. сентябрь** – персональная художественная выставка «Художники - детям», *г. Липецк (Липецкий областной краеведческий музей).*