

RU

Технология творческого коллективного проекта «Иллюстрированная книга» как средство формирования профессиональных компетенций у студентов – будущих педагогов дошкольного и начального образования

Буянова Т. А.

Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования профессиональных компетенций у студентов педагогического вуза (будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов). Цель исследования – обосновать возможность использования технологии организации творческого коллективного проекта «Иллюстрированная книга» как средства просвещения, популяризации культурного наследия, развития у студентов познавательной, коммуникативной, управленческой, методической, творческой, рефлексивной составляющих профессиональной компетентности педагога. Новизна исследования обусловлена представлением авторской поэтапной технологии ознакомления студентов с произведениями искусства и организации творческих коллективных проектов, в которых студенты получают возможность выработать организаторские, педагогические и художественные способности, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. В результате исследования разработаны и обоснованы структура, этапы, условия, варианты организации и реализации коллективных студенческих проектов «Иллюстрированная книга» как средства формирования профессиональных компетенций у студентов педагогического вуза.

EN

The technology of creative collective project “Illustrated Book” as a means of developing professional competencies of students – future preschool and elementary education teachers

Buyanova T. A.

Abstract. The research aim is to justify the use of the technology of organizing a creative collective project “Illustrated Book” as a means of enlightenment, popularizing cultural heritage, and enhancing students’ cognitive, communicative, managerial, methodological, creative, and reflexive components of a teacher’s professional competence. The article addresses the issue of developing professional competencies of pedagogical university students (future preschool educators and elementary school teachers). The novelty of the study is determined by presenting an author’s step-by-step technology for familiarizing students with works of art and organizing creative collective projects, giving students the opportunity to develop organizational, pedagogical, and artistic skills necessary for their future professional activities. As a result of the research, the structure, stages, conditions, organization options, and implementation of collective student projects “Illustrated Book” as a means of developing professional competencies of pedagogical university students have been developed and substantiated.

Введение

Образование, просвещение, воспитание и самовоспитание граждан являются особой сферой государственной и общественной жизни, составной и неотъемлемой частью государственной культурной политики, а ее целями в том числе выступают формирование гармонично развитой личности, сохранение и использование исторического и культурного наследия для воспитания и образования. В Стратегии государственной культурной политики до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/>; далее – Стратегия) отмечается безусловная необходимость популяризации культурного наследия среди молодежи, а также совершенствования системы подготовки

и повышения квалификации специалистов в сфере образования. Ведь чаще всего именно воспитатель и учитель, постоянно находящиеся рядом с детьми, формируют ценностные ориентиры, закладывают основы культуры, воспитывают у детей способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, приобщают ребят к художественно-творческой деятельности. Именно педагог может стать транслятором культуры для подрастающего поколения (Буянова, 2020, с. 384).

Для эффективного художественного развития детей и приобщения их к ценностям культуры важно наличие профессиональной компетентности у учителя или воспитателя. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования предусматривает реализацию образовательных программ подготовки педагогов дошкольного и начального образования, содействующих приобретению студентами – будущими педагогами необходимых компетенций, связанных с выполнением основных видов профессиональной педагогической деятельности (Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 (с изменениями и дополнениями). <https://base.garant.ru/71897858/>; Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 125. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797864/>). Личность ребенка развивается под влиянием самых разных составляющих компетенций: коммуникативных, познавательных, методических, творческих. Владение ими предоставляет возможность формирования культуры и мировоззрения будущего поколения (Богущая, Сазонова, 2019; Сорвачева, 2022).

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что мы не просто ведем образовательную работу со студентами, осуществляем обучение, мы в целом занимаемся решением стратегически важных задач, обеспечивая преемственность в передаче современным студентам знаний и опыта педагогической деятельности, а также культурных традиций, ценностей, культурного кода. Практика работы в педагогическом вузе показывает, что это важные моменты, поскольку снижение интеллектуального и культурного уровня общества относится к наиболее опасным для будущего нашей страны проявлениям гуманитарного кризиса (Стратегия, 2016). В исследовании показана роль ознакомления студентов с произведениями искусства и представлена поэтапная технология организации творческих коллективных проектов, имеющих целью художественное оформление литературного произведения, создание рукотворных иллюстрированных книг и их виртуальных копий. Под технологией коллективного проекта мы понимаем систему этапов работы, направленных на достижение конкретного материального результата.

Для реализации цели исследования предполагается решение следующих задач:

- 1) определить понятие «творческий коллективный проект», его роль в развитии профессиональных компетенций студентов педагогического вуза (способности осваивать и использовать специальные научные знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности);
- 2) выявить и описать этапы организации творческих коллективных проектов на практических занятиях со студентами – будущими педагогами дошкольного и начального образования;
- 3) сформулировать условия и варианты форм реализации для каждого этапа организации творческих коллективных проектов.

Теоретическую базу исследования составляют разработки В. С. Кузина (1998), в которых отражены теоретические и методические подходы к преподаванию изобразительного искусства в начальной школе; идеи технологии КТД (коллективных творческих дел) И. П. Ивановой (1989; 1999); публикация Н. Н. Михайловой (2019) о культурологических основах художественного воспитания дошкольников и младших школьников средствами искусства; материалы Т. В. Богущкой, Н. П. Сазоновой (2019), И. Д. Сорвачевой (2022), посвященные развитию профессиональных компетенций будущих педагогов дошкольного и начального образования. Автором также проводились исследования по указанной теме, результаты которых представлены в нескольких работах (Буянова, 2014; 2020; 2022).

Для реализации поставленных задач в статье применяются следующие методы исследования: обобщение существующих научных положений относительно формирования профессиональной компетентности у будущих воспитателей и учителей для эффективного художественного развития и приобщения к ценностям культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста; анализ, синтез, наблюдение за студентами Государственного университета просвещения на занятиях для выявления особенностей, связанных с процессом иллюстрирования литературного произведения.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения предлагаемой технологии организации творческого коллективного проекта «Иллюстрированная книга» как средства популяризации культурного наследия и формирования профессиональных компетенций у студентов педагогического вуза в процессе реализации дисциплин художественно-эстетического цикла.

Обсуждение и результаты

Культура – это сохраненные в веках плоды человеческой деятельности, усваиваемые каждым новым поколением (Каган, 2019). По словам М. А. Ариарского, «культура как основной фактор самоорганизации общества должна стать центральным звеном содержания учебно-воспитательного процесса во всех звеньях и на всех

уровнях непрерывного образования» (2012, с. 172). Любой человек прежде всего овладевает той культурой, которая была создана до него, тем самым осваивает социокультурный опыт предшественников. Это так называемое *культурное наследие*, то есть всё самое ценное, почитаемое, выдержавшее испытание временем. Постепенно всё новые и новые поколения вносят и свой вклад в культурный слой, тем самым приумножая и обогащая его. Таким образом, культура – это результат усилий самих людей, она не существует вне человека и понять ее можно только через деятельность.

Одним из форматов интерпретации культурного наследия могут выступать мастер-классы и проекты, которые позволяют связать культурное наследие с проблемами или будущим обучающихся, что поощряет размышления, осмысление, осознанное применение опыта, а значит желание его сохранить (Михайлова, 2019, с. 155).

Творческие коллективные проекты, в которых студенты получают возможность проявить организаторские, педагогические и художественные способности, на наш взгляд, являются одной из форм организации воспитательной деятельности, технологией формирования профессиональных компетенций. Коллективный проект – это «мероприятие поскольку воспитательное, постольку и практическое, в той же мере развивающее, в какой коллективное и творческое» (Иванов, 1999). Именно в коллективном проекте, на наш взгляд, у студентов формируются познавательные способности, происходит освоение специальных научных знаний и достигается понимание межкультурного разнообразия общества в самых разных контекстах, развиваются способности коммуникации и работы в команде, самоорганизации и саморегуляции своей деятельности. Наше практическое исследование показывает, что одним из таких проектов является создание рукотворной книги.

В каждом классе начальной школы на уроках изобразительного искусства, а также в дошкольных образовательных организациях решаются задачи обучения детей рисованию на темы и в том числе иллюстрированию литературных произведений. «Рисование на темы является одним из главных видов учебно-творческой работы младших школьников. Поэтому обучение детей основам изобразительного искусства, объяснение им закономерностей, выразительных средств композиции требуют развития у будущих учителей аналогичных, но более глубоких знаний» (Кузин, 1998, с. 154).

Согласимся с мыслью В. С. Кузина и со своей стороны отметим: чтобы интересно провести урок и решить образовательные задачи, педагог должен иметь собственный практический и изобразительный опыт: «Очень трудно организовать прикладную деятельность, если некомпетентен в ней, не чувствуешь уверенности. Чтобы научить чему-либо детей, всегда нужно самому уметь это делать» (Буянова, 2022, с. 11). А также необходим опыт педагогической коммуникации, позволяющий побуждать учеников к активности (Шумкина, 2019, с. 322). Ведь для ребенка воспитатель или учитель является неким эталоном, образцом действий, примером для подражания, а также транслятором основных жизненных ориентиров, мировоззренческих, интеллектуальных и духовных ценностей, опыта поведения и деятельности (Буянова, 2014, с. 30). Отметим, что в дальнейшей профессиональной деятельности педагога художественные знания и умения, а также практический опыт коммуникации, управления, рефлексии будут влиять на обеспечение качества образования.

Итак, творческий коллективный студенческий проект «Иллюстрированная книга» – это коллективная или проводимая в микрогруппах (реже индивидуальная) работа, имеющая целью художественное оформление литературного произведения, создание рукотворных книг с иллюстрациями и их виртуальных копий. Успешность реализации творческого проекта зависит от ряда условий и предполагает поэтапную структуру организации.

Этапы организации коллективного творческого проекта

Первый этап – освоение студентами особенностей методики иллюстрирования литературных произведений в начальной школе или дошкольных образовательных организациях. В процессе изучения академических источников, конспектирования современных публикаций об этапах организации детского рисования на темы иллюстрирования литературных текстов, ознакомления с классическими и современными иллюстрациями к детским книгам, подготовки презентационных материалов о художниках-иллюстраторах, а также в процессе обсуждения методики руководства детской деятельностью происходят интенсивное ознакомление, теоретическое освоение технологии использования синтеза иллюстрации детской книги и литературного текста в практике работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Наблюдения за работой студентов показывают, что это важный этап для старта проекта «Иллюстрированная книга». Довольно взрослых людей нужно заинтересовать предстоящим делом, необходимо создать соответствующий настрой коллектива, выяснить потребности и интересы участников и с учетом их опыта, знаний и навыков связать предстоящее дело с их личными или профессиональными целями (Иванов, 1989). В беседах со студентами выясняется, что практически все помнят с детства те или иные литературные произведения. И помнят не столько текст, сколько некий образ детской книжки, ее иллюстративное сопровождение. В ходе рассматривания предлагаемых нами на практических занятиях коллекций детских книг то и дело слышатся удивленные и восторженные возгласы: студенты испытывают «радость узнавания». Однако вспоминая тексты произведений и называя фамилии поэтов и писателей, угадывая по изображениям имена и внешний облик персонажей, в большинстве случаев обучающиеся не помнят или даже не знают классиков отечественной детской иллюстрации. А между тем профессионально важным качеством воспитателя или учителя начальных классов является высокий уровень культуры во всех смыслах этого слова. Педагог должен быть эстетически развитой личностью, владеть большим количеством информации, в том числе искусствоведческого плана, и, естественно, знать и формировать интерес к литературному наследию, к традициям и культуре отечественной книжной иллюстрации у последующих поколений детей.

Второй этап – этап подготовки и коллективного планирования – мы можем назвать следующим в цепочке реализации студентами творческого проекта «Иллюстрированная книга». Название и замысел этого этапа в современной образовательной практике можно рассматривать как одну из форм реализации идей КТД (коллективных творческих дел) академика И. П. Иванова (1989), предлагавшего выстраивать логику коллективного планирования, осуществлять коллективный анализ, ведь на этом этапе задается стратегия всего мероприятия. Планирование предполагает учет нескольких важных условий.

1. *К первому условию отнесем выбор произведения.* Если проект создается всей группой студентов, то возможен выбор одного довольно объемного, многоэпизодного произведения с большим количеством персонажей. Например, группа студентов из 29 человек выбрала и проиллюстрировала произведение А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...», другая большая группа создала рисунки к сказке Шарля Перро «Золушка». Однако заметим, что такое единство мнений мы наблюдали лишь в очень сплоченных студенческих коллективах, имеющих лидеров с выдающимися организаторскими способностями. В среднестатистических группах студентов выбор одного произведения – скорее редкость. В момент обсуждения и выбора произведения происходит максимальное количество споров и случаются разногласия, приводящие к разделению всего коллектива студентов на несколько микрогрупп (от 2 до 7-8 человек в каждой). Преподавателю стоит учесть, что на практическом занятии опосредованно решаются еще и воспитательные задачи: мы стремимся формировать у студентов умение выражать и тактично отстаивать свое мнение, находить компромиссы, договариваться, прислушиваться к коллегам и вырабатывать общее решение. Поэтому имеет смысл сопровождать момент обсуждения и вовремя направлять его в конструктивное русло, заранее предоставив самим студентам право выбора: одно ли произведение будет оформлять вся группа или образуется несколько коллективных творческих проектов. Личный опыт практической реализации проектов показал, что многовариантность даже интереснее.

Выбор произведения для проекта «Иллюстрированная книга» предусматривает не только определенное количество участников. Выбор осуществляется чаще всего по содержанию произведения. И здесь с позиции руководителя всем коллективным действием возможна творческая подача темы/задания. Можно предложить выбрать для проекта только сказки (на основе рекомендуемой литературы для чтения детям дошкольного или младшего школьного возраста): отечественные или зарубежные, народные или авторские, старинные или современные. Например, группам двухпрофильного бакалавриата с иностранным языком были предложены для выбора английские, немецкие, китайские сказки (в соответствии с профилем).

Можно задать студентам определенную тему, например иллюстрировать произведения только «зимней» тематики («Снегурочка», «Заюшкина избушка», «Мороз Иванович», «Два Мороза», «Рукавичка», «Двенадцать месяцев», «Серебряное копытце» и мн. др.). Можно основополагающей темой проекта сделать произведения-юбилеяры. Так, например, в 2024 году исполняется 70 лет интересному роману-сказке Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей», отмечается 100-летие со дня выпуска произведения К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» и 95 лет со времени публикации его стихотворной сказки «Айболит»; произведение Г. Х. Андерсена «Снежная королева» отмечает 180-летний юбилей.

Темой проекта также могут стать произведения авторов-юбилеяров или юбилеи художников-иллюстраторов. Например, текущий 2024 год богат на значимые события: 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, 145-летие со дня рождения русского писателя П. П. Бажова, 135-летие со дня рождения русского и советского художника-иллюстратора Н. Э. Радлова.

Итак, идей для проекта много. Однако главной миссией в процессе выбора темы проекта и конкретных литературных произведений мы считаем просвещение, приобщение студентов к шедеврам отечественной и мировой литературы для детей и их художественному оформлению. «Художественная литература и искусство являются неисчерпаемым источником глубочайших, вплоть до катарсиса, переживаний и чувств, в ней [литературе. – Т. Б.] наиболее ярко отражаются нравственные и духовные искания героев, а значит и их авторов, их ответы на самые важные, смыслообразующие вопросы, духовный опыт и уникальный взгляд на мир» (Мамченко, Макаров, 2021, с. 110). Популяризация культурного наследия, формирование читательского интереса, функциональной и читательской грамотности у студентов также являются для нас приоритетными задачами. Будущему педагогу просто необходимо обладать глубоким пониманием и воплощать в своей жизни фундаментальные ценности, поскольку через некоторое время, работая в детских коллективах, потребуются делиться собственными знаниями, а значит, нужно стать начитанным, эрудированным и накопить личный читательский опыт и опыт зрительных впечатлений.

Еще один способ выбора произведения для проекта – предоставить полную самостоятельность самим студентам. На первый взгляд этот вариант кажется наиболее творческим, ведь преподаватель ничего не навязывает, не диктует тему с высоты своего опыта или личных предпочтений. Однако отметим некоторую тревожную тенденцию, с которой столкнулись в практике работы: всё чаще студенты в самостоятельном выборе затрудняются. Существует проблема снижения интереса к чтению, уровня начитанности. При всем понимании многогранности искусства имеет смысл помнить прежде всего о сохранении традиций приобщения обучающихся всех уровней к высокому искусству. Поэтому с точки зрения реализации учебных задач проект по иллюстрированию полезнее организовывать на основе произведений, рекомендуемых для чтения детям дошкольного и младшего школьного возраста.

2. *Вторым условием на этапе планирования коллективного проекта является изучение, перечитывание выбранного произведения.* В практической работе мы традиционно рекомендуем студентам прочитать текст в полном объеме, а не в сокращенном или укороченном формате. Это обусловлено тем, что выбор произведения

происходит эмоционально, основывается порой на детских приятных воспоминаниях, но после изучения текста могут возникать неоднозначные впечатления, влияющие на решение утвердить выбор или приводящие к замене произведения. Так, например, студенты, выбравшие для иллюстрирования сказку «Морозко» в пересказе А. Н. Афанасьева, были шокированы элементами жестокости в тексте сказки. Исследовательский интерес заставил их перечитать сказку в обработке А. Н. Толстого и пересмотреть одноименный фильм-сказку (реж. Александр Роу, 1964 г.). Сравнив произведения, студенты не изменили свое решение, а впоследствии в процессе презентации созданного проекта в группе завязалась дискуссия о допустимости использования в работе с детьми тех или иных произведений, даже если они считаются классикой; о сложностях восприятия современными детьми традиций литературного языка прошлого; о насущной проблеме соблюдения педагогом этических принципов в случае вопросов от воспитанников или обучающихся. Можем отметить, что в процессе обсуждения студенты активизировались, высказывали предположения и пришли к выводу о многообразии решений возникшей ситуации.

3. *Третьим необходимым условием в планировании творческого проекта «Иллюстрированная книга» мы считаем коллективное обсуждение, изучение структуры выбранного произведения (определение основного содержания книги, количества и последовательности эпизодов и др.), распределение исполнительских обязанностей* в группе участников проекта. Точно рассчитав количество основных эпизодов произведения (чтобы в дальнейшем рукотворная книга смотрелась целостно, без потери смысла даже при некоторой доле сокращения эпизодов), важно также наметить, кто из студентов выполнит обложку, а кто – страницы с иллюстрациями. Заранее стоит предложить студентам выбрать ответственных за фотографирование всех созданных иллюстраций и тех, кто затем оформит виртуальную книгу-презентацию. Мы не напрасно акцентируем внимание на важности соблюдения этого условия подготовки и планирования коллективного проекта. Современная практика работы со студентами демонстрирует очень разное отношение обучающихся друг к другу даже внутри, казалось бы, благополучных и дружных коллективов. Тем не менее индивидуализм, эгоизм, категоричность, несформированность культуры коммуникации не способствуют планированию и в дальнейшем созданию единого качественного продукта – проиллюстрированной книги. В ходе коллективного обсуждения под руководством педагога вырабатывается перечень обязанностей, закрепляемый за каждым участником группы. Осмысление и осознание поручений постепенно формирует ответственное отношение к делу, стремление хорошо выполнить свою часть работы и не подвести коллег по проекту.

4. *Четвертое* и не менее важное условие в планировании творческого проекта – будущей рукотворной книги – коллективно *продумать способ изображения персонажей выбранного литературного произведения* (внешний облик, цветовое решение и др.). Это не ограничение в творчестве, а известный факт – в одной книге изображения персонажей в каждой иллюстрации одинаковы. Меняется их размер, динамика, ракурсы, композиция рисунка, но герои выглядят единообразно. Одни и те же персонажи могут встречаться в сюжете практически каждой иллюстрации. Потому студентам заранее важно решить, как именно будут выглядеть действующие лица, какое будет цветовое решение для их изображения, поскольку все участники проекта должны рисовать персонажей сходным образом. К примеру, одна из групп студентов, иллюстрировавших произведение К. И. Чуковского «Айболит», не определила облик главного героя и в процессе просмотра созданной книги заметили помолодевшего к концу книги Доктора Айболита: от страницы к странице он становился всё более юным и без характерной бородки. Чтобы в книге не случилось оплошностей, нужно прийти к единству в способе изображения персонажей.

На стадии обсуждения способов создания рисунка к тексту важно порекомендовать участникам коллективного проекта ознакомиться с вариантами оформления и иллюстрирования выбранного произведения разными художниками-иллюстраторами. Возможно, книжные иллюстрации, созданные профессиональными художниками, заинтересуют (техникой, манерой исполнения, цветовой организацией и пр.) обучающихся и дадут идеи и ориентиры для творческого выполнения собственных эскизов и рисунков.

5. *Пятое условие планирования* коллективного проекта – *распределить персонажей* (особенно если в выбранном произведении их много) среди участников проекта *для выполнения эскизов и запланировать подготовку наглядных пособий* (динамических таблиц или алгоритмических схем) для единообразия в рисовании каждого персонажа. Этот момент необходим, поскольку формирует в группе или микрогруппе атмосферу коллективной ответственности. Непосредственное исполнение пошагового изображения персонажей выполняется на этапе создания наглядности.

6. Еще один важный элемент планирования проекта – *шестое условие* – *выбор техники, формата рисунка и способа изображения* для создания всех иллюстраций в книге. Непосредственно перед началом обсуждения важно предложить коллективу студентов рассмотреть детские книги разных авторов в исполнении разных иллюстраторов. Цель такого организованного просмотра – сформировать представление о том, что в любом иллюстрированном произведении все изображения согласованы, представляют единое целое, а не набор разрозненных картинок. У читателя или зрителя должно сложиться целостное восприятие как текста, так и художественного оформления книги. В этой части обсуждения внимание студентов может быть сфокусировано как на самом простом: вертикально или горизонтально будут располагаться иллюстрации в будущей книге, так и на осмыслении и выборе изученных ранее техник графического, акварельного рисунка или рисунка гуашью. Можно поставить и творческую задачу, например создать изображение, используя разнообразие техник рисования, органично встроив их в контекст создаваемой иллюстрации к определенному эпизоду литературного произведения.

Особенное внимание нужно уделить продумыванию *фона для рисунка*. Именно он может стать фактором, объединяющим разрозненные изображения. Книга воспринимается целостной, если каждая иллюстрация

выдержана в едином стиле. Возможно, фон будет белый, или, может быть, потребуется предварительная акварельная тонировка. Будет ли осуществляться окантовка каждой страницы книги, или лист будет без декора. Этот момент, точно так же как и все остальные, требует коллективного обсуждения различных вариантов, их обдумывания, принятия решения и соблюдения его на этапе воплощения задуманного.

7. *Завершающим (седьмым) условием в планировании творческого проекта «Иллюстрированная книга» является коллективное обсуждение формы презентации готового творческого проекта.* Представление, демонстрация своей иллюстрированной книги в той или иной форме – это результат творческого решения всех участников проекта.

Соблюдение и выполнение всех вышеперечисленных условий, с одной стороны, позволит провести работы по ознакомлению студентов с синтезом искусств, приобщит студентов к шедеврам отечественной и мировой литературы для детей и их художественному оформлению, а с другой стороны, обеспечит успешность дальнейшей реализации задуманного коллективного проекта.

Третьим этапом реализации студентами коллективного творческого проекта «Иллюстрированная книга» является *создание наглядности*, которая обеспечит всем участникам зрительные впечатления и предоставит опорные пошаговые схемы будущих изображений. Одним из видов наглядности являются так называемые *динамические таблицы* – это соединенные между собой отдельные листы, на каждом из которых зарисована последовательность в создании изображения значимого персонажа, предмета или объекта литературного произведения, пошаговый алгоритм выполнения рисунка, то есть появление образа в динамике. Одного практического занятия будет достаточно для подготовки наглядных материалов. От того, насколько качественно будет выполнен алгоритм создания каждого необходимого изображения, настолько же проще будет всем членам творческого коллектива нарисовать индивидуальные иллюстрации-эпизоды, пользуясь такими таблицами-подсказками, и настолько же интересными, сложенными получатся рукотворная книга и в целом весь коллективный творческий проект по иллюстрированию.

Четвертый этап проекта подразумевает *художественное воплощение замыслов*. Этот этап может иметь различные сценарии: от менее творческих до совершенно индивидуальных. В первом случае коллектив студентов, определив произведение и посмотрев изрядное количество вариантов его иллюстрирования профессионалами, выбирает один из них и старательно копирует изображения. Конечно, копирование в художественной деятельности мало кто назовет творческим процессом, скорее «подражанием оригиналу, точным повторением художественного произведения во всех деталях» (Ваняев, 2012, с. 135). Однако копирование не такая уж и простая деятельность даже для художников. А у студентов – будущих воспитателей и педагогов начальной школы, порой не имеющих выдающихся изобразительных способностей, создать иллюстрации в полном соответствии с оригиналом просто не получается. Изменяется техника, материалы, не прорисовываются детали, и в итоге создается уже не копия, а «авторская реплика художественного произведения, то есть интерпретация подлинника», дополненного некоторыми собственными представлениями, выполненная на доступном уровне изображения (Ваняев, 2012, с. 136). В этой ситуации каждая иллюстрация общего проекта будет несколько более самостоятельной и чуть более творческой по сравнению с точной копией. Для самих студентов это дополнительное упражнение в технике рисования и создания композиции, оттачивание изобразительных умений и навыков. Студенты, чувствуя себя в изобразительной деятельности увереннее, чаще всего стремятся к созданию собственного изображения, подсматривая у художников-иллюстраторов лишь интересные и выразительные решения, комбинируя разные способы и техники рисования. Во всех вышепредставленных ситуациях коллективный проект «Иллюстрированная книга» будет состоятелен, привлекателен, доставит удовольствие при просмотре.

Однако основной смысл проекта нам всё же видится не в исполнении репродукции. Самый творческий вариант появляется в том случае, если студенты научатся самостоятельно создавать изображение. «Рисование на темы – это своеобразный венец всей предшествующей изобразительной деятельности студентов. Выполнение тематических композиций требует не только наличия определенных умений и навыков в рисовании предметов быта, интерьера, пейзажа, животных, фигуры человека, но и фантазии, хорошей зрительной памяти, наблюдательности. Все указанные качества развиваются и в процессе самого композиционного рисования» (Кузин, 1998, с. 154). Эта умелость формируется не сразу, ей предшествует вся предварительная работа по созданию изображений в различных техниках, разными способами, по ознакомлению со средствами художественной выразительности в искусстве иллюстрации. И, безусловно, успешности создания рисунка на тему (в данном случае на тему выбранного литературного произведения) способствует наличие наглядности не только в виде книжных иллюстраций, но и в виде динамических таблиц.

Итак, на этапе воплощения замыслов проводится практическое занятие по рисованию, выполнению иллюстраций. На доске размещаются заранее подготовленные изображения персонажей (динамические таблицы). Каждому участнику проекта предстоит создать рисунок в соответствии с выбранным эпизодом произведения. Общее предназначение динамических таблиц – доступный, наглядный и быстрый вариант демонстрации способов изображения. На первый взгляд это не творческий вариант работы, предполагающий создание рисунка по алгоритму. Но это наглядное пособие становится особенно актуальным, когда в творческом проекте много участников и, соответственно, большое количество персонажей или предметов для изображения. В создаваемом каждым участником проекта эпизоде произведения комбинируются чаще всего сочетания разных персонажей. Объяснить в процессе одного занятия способы изображения каждого литературного героя бывает невыполнимой задачей, требующей много времени. При просмотре динамических таблиц у каждого студента, даже не обладающего замечательными художественными способностями, появляется возможность выполнить

обязательное условие: в той или иной степени единообразно нарисовать нескольких персонажей и при этом творчески и самостоятельно смоделировать композицию собственного рисунка, сделать набросок и выполнить работу заранее намеченным художественным материалом в цвете. Этот процесс мы бы в определенном смысле назвали самоорганизацией, ведь студенты в этот момент трудятся коллективно на основе эмоциональной вовлеченности и установившегося взаимопонимания, причем каждый из них стремится выполнять свою функцию максимально ответственно.

Пятый этап – презентация завершеного эстетично оформленного творческого проекта «Иллюстрированная книга». Это может быть традиционный просмотр рисунков-иллюстраций под выразительное зачитывание фрагментов произведения, может быть демонстрация слайдов презентации своей рукотворной книги, выполненной в любой программе подготовки презентаций с эффектом перелистывания страниц при переходе от одного слайда к другому. Пояснять сюжет могут краткие текстовые вставки непосредственно на слайдах, либо в ходе просмотра может быть звуковое или музыкальное сопровождение. Эти или иные формы представления своей иллюстрированной книги – результат творческого решения с учетом возможностей и вовлечения в процесс подготовки всех участников проекта. Главным является обязательность этого этапа. В момент презентации выполненного проекта, то есть собственной работы, происходит, с одной стороны, процесс эстетического наслаждения результатом и имеет место не менее важный элемент признания окружающими достигнутого. С другой стороны, у каждого участника есть возможность «мысленно вернуться к процессу и осознать его, чтобы скорректировать и переосмыслить произошедшее, взять из опыта ценное, тем самым изменить отношение к себе и к своей профессиональной деятельности» (Белкина, Ревякина, 2010, с. 204), что является не чем иным, как педагогической рефлексией. Демонстрация созданной книги – это еще и «коллективный анализ проведенного дела, которое самостоятельно задумано и спланировано, подготовлено и осуществлено. И этот коллективный анализ собственной работы играет столь важную роль в развитии сплоченности и взаимопонимания, самоутверждения и самоопределения участников творческого процесса, что без этой рефлексивной процедуры ни одно дело нельзя назвать ни коллективным, ни творческим» (Иванов, 1999).

Практическая польза от публичного просмотра проектов может служить в определенной степени средством просвещения, приобщения студентов к шедеврам отечественной и мировой литературы и иллюстрации, которые мы обозначили как важную миссию в работе с современным поколением студентов. Воспринимаемая пусть даже фрагменты литературных произведений, рассматривая рисунки-иллюстрации к художественным текстам, студенты-зрители так или иначе пополняют знания в области литературы и изобразительного искусства, личный художественный опыт.

На завершающем этапе проекта важно создать не просто деловую, учебную атмосферу, а организовать презентацию проектов так, чтобы для каждого коллектива студентов это практическое занятие стало событием. Эмоционально-эстетическая оценка преподавателем выступлений и презентации коллективных творческих проектов обязательна, чтобы обучающиеся в процессе представления своих достижений – иллюстрированных ими самими книг – ощутили ценность полученного художественного опыта и потребность в перенесении освоенной технологии в собственную практику работы с детьми.

Заключение

Подводя итог проведенной работы, отметим эффективность технологии организации творческого коллективного проекта «Иллюстрированная книга» как средства ознакомления студентов бакалавриата с искусством, развития познавательных, коммуникативных, управленческих, творческих, рефлексивных и других компонентов профессиональной компетентности педагога. Под технологией коллективного проекта мы понимаем систему этапов работы, направленных на достижение конкретного материального результата в виде художественно оформленной иллюстрированной рукотворной книги по мотивам литературного произведения и ее виртуальной копии.

Разработанная нами технология включает следующие этапы:

- 1) этап ознакомления с искусством книжной графики и освоения студентами особенностей методики иллюстрирования литературных произведений в начальной школе или дошкольных образовательных организациях;
- 2) этап подготовки и коллективного планирования, в ходе которого задается стратегия всего мероприятия по реализации студентами творческого проекта «Иллюстрированная книга»;
- 3) этап создания наглядности, обеспечивающей всем участникам коллективного проекта зрительные впечатления и способы создания изображений на основе изготовления опорных пошаговых схем – динамических таблиц;
- 4) этап художественного воплощения замыслов;
- 5) этап презентации завершеного эстетично оформленного творческого проекта «Иллюстрированная книга».

Можно сделать вывод о том, что творческий проект мотивирует студентов читать и знакомиться с произведениями искусства и тем самым приобретать знания, ощущать сопричастность к сохранению культурного наследия. Коллективная форма эмоционально воздействует на обучающихся, становится средством формирования ответственности, коммуникативной культуры, организаторских умений. Творческая составляющая проекта способствует проявлению активности и инициативы студентами, соучастия и сотворчества, а также характеризуется самостоятельностью принятия решения художественной задачи и предоставляет возможность самовыражения для каждого участника проекта. Проживание события, осознание значимости каждого этапа и своего личного вклада в реализацию коллективного проекта обеспечивают студенту методический

опыт организации мероприятия и потребность в перенесении освоенной технологии в собственную практику работы с детьми. Таким образом, технология творческого коллективного проекта позволяет, на наш взгляд, сформировать у студентов устойчивые навыки, профессиональную компетентность, а значит, выпускники сумеют, смогут быть транслятором культуры и будут готовы к обучению детей разного возраста основам изобразительного искусства.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в разработке творческих проектов, интегрированных с другими образовательными областями и разными видами изобразительного искусства, а также в применении полученных результатов при проектировании и актуализации содержания учебных дисциплин художественно-эстетического цикла и образовательных программ высшего образования.

Источники | References

1. Ариарский М. А. Педагогическая культурология. СПб.: Концерт, 2012.
2. Белкина В. Н., Ревякина И. И. Педагогическая рефлексия как профессиональная компетенция // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 3.
3. Богуцкая Т. В., Сазонова Н. П. Управление развитием профессиональных компетенций будущих педагогов дошкольного и начального образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2019. № 8 (205).
4. Буянова Т. А. Культурологические основы художественного воспитания дошкольников и младших школьников средствами искусства // Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: сб. трудов междунар. науч.-практ. конф. «XV Левитовские чтения». М.: Московский государственный областной университет; Перо, 2020.
5. Буянова Т. А. Технология подготовки выпускной квалификационной работы по проблемам развития детского творчества: учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во Московского педагогического государственного университета, 2022.
6. Буянова Т. А. Формирование эмоционально-выразительного образа в рисунках детей: монография. М.: Изд-во Московского педагогического государственного университета, 2014.
7. Ваняев В. А. Историко-культурологический аспект копирования произведений изобразительного искусства // Преподаватель XXI век. 2012. № 3.
8. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел // Управление школой. 1999. № 41 (137). <https://upr.1sept.ru/article.php?ID=199904101>
9. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. 1989. <http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html?ysclid=lsp4avudol705361584>
10. Каган М. С. Философия культуры: учеб. пос. для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019.
11. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений и худож.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. Изд-е 3-е, перераб. и доп. М.: Агар, 1998.
12. Мамченко А. А., Макаров М. И. Культура чтения в эпоху постграмотности: стратегии чтения и задачи общеобразовательной школы // Ценности и смыслы. 2021. № 4 (74).
13. Михайлова Н. Н. Образование и сохранение культурного наследия // Традиционное прикладное искусство и образование. 2019. № 3 (29).
14. Сорвачева И. Д. Профессиональные компетенции и компетентность педагога // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 74-2.
15. Шумкина О. Н. Подготовка будущих учителей к формированию стилистических умений младших школьников // Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических и лингводидактических исследований: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 17-18 апреля 2019 г.). М.: Московский государственный областной университет, 2019.

Информация об авторах | Author information

Буянова Татьяна Анатольевна¹, к. пед. н.

¹ Государственный университет просвещения, г. Москва

Buyanova Tatiana Anatolievna¹, PhD

¹ Federal State University of Education, Moscow

¹ Tatiana.buyanova@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 12.01.2024; опубликовано online (published online): 21.02.2024.

Ключевые слова (keywords): творческий коллективный проект; профессиональные компетенции педагогов дошкольного и начального образования; иллюстрирование книги; популяризация культурного наследия; реализация дисциплин художественно-эстетического цикла; creative collective project; professional competencies of preschool and elementary education teachers; book illustration; popularization of cultural heritage; implementation of disciplines of the artistic-aesthetic cycle.