

УДК 37.091.12:005.963.2-051:37.015.31:7

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Наставничество является ключевым аспектом профессиональной подготовки студентов-дизайнеров, а также юных художников. С 25.03.2026 по 28.03.2026 в г. Москве проходил XIII Международный форум педагогов-художников, инициаторами которого являлись представители Международного Союза педагогов-художников, ГАОУ ВО «Московского городского педагогического университета», Института непрерывного образования, Центра непрерывного художественного образования, сплотившие всех участников в единое целое. Главными темами форума были «Культурный код в контексте детского художественного творчества» и «Наставничество и ценностные ориентиры в современном художественном образовании».

Стратегия реформирования современного образования определяется концептуальными идеями, подчёркивающими роль культуры и искусства как духовных источников и способов развития целостной личности, её мировосприятия и миропонимания [3, с. 224]. Цель – способствовать глубокой профессиональной рефлексии через соотнесение собственного педагогического опыта с ключевыми идеями, проблемами и решениями, прозвучавшими на секциях конференции. Мы познакомились на пленарном заседании и в процессе посещения секций конференции (просмотр видео) с педагогическими средствами и методами сохранения и развития отечественных ценностных традиций в преподавании разных видов визуально-пространственных искусств.

Роль наставника велика в сохранении и развитии традиций современной педагогики искусства и воспитания базовых традиционных ценностей. Наставничество является ключевым аспектом профессиональной подготовки

студентов-дизайнеров, способствующим их развитию, принятию верных решений и поиску адекватных ответов на актуальные вопросы. Эта форма поддержки не только направляет студентов на правильный путь, но и вдохновляет на творческий рост, позволяя использовать опыт педагогов для освоения новых техник и подходов в дизайне и за его пределами. Наставничество создаёт пространство для обмена идеями, новыми технологиями, что помогает формировать критическое мышление и уверенность в себе, необходимые для успешной карьеры в этой профессии [4, с. 229]. Наставничество, в данном случае, служит важной системой поддержки, позволяющей передать критически важные профессиональные навыки, повысить компетенции и уверенность молодых художников-дизайнеров [4], что, в свою очередь, способствует карьерному росту.

Наставник должен структурировать свой опыт таким образом, чтобы начинающие дизайнеры могли легко его понять и эффективно применять на практике. Важно, чтобы студенты после окончания обучения смогли достичь целевых результатов и уверенно использовать полученные знания. В процессе подготовки и преподавания наставник может выявить пробелы в своём понимании – это очень важный аспект, так как работа в индустрии и преподавание предполагают разные подходы и методы. Если до начала наставничества он развивал свои «хард» навыки до 100 %, то во время этого процесса уровень его компетентности по всем направлениям может возрасти до 150 %. Таким образом, наставник не только передаёт знания, но и сам растёт и развивается в профессиональном плане [1].

Задача наставника заключается в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров. Он должен сделать так, чтобы вышедший из стен университета специалист, умножил свои достижения, открыв в себе лучшие качества и раскрыв лидерский потенциал. Наставничество – самый эффективный путь в достижении поставленной цели. Этот опыт обогащает профессиональные навыки и предоставляет возможность обмена мнениями, получения советов и поддержки. В таком окружении студент-дизайнер может

развивать свои технические навыки в комфортной и мотивирующей атмосфере [4]. Планируем внедрить в свою профессиональную деятельность некоторые примеры педагогической деятельности и наставничества художников-педагогов России и ближнего зарубежья, с которыми мы познакомились в процессе форума.

Сегодня всё чаще мы слышим о таком понятии как культурный код. Культурный код в контексте детского художественного творчества – это понятие, связанное с освоением учащимися культурного наследия через изобразительное искусство, архитектуру и другие виды визуально-пространственных искусств. Его цель – воспитание культурно-исторических ценностей как нравственного и мировоззренческого основания личности в процессе изобразительной деятельности и искусства [2]. Участники форума пришли к единодушному мнению, что различные виды визуально-пространственных искусств, освоение цифровых технологий в изобразительном искусстве не должны быть самоцелью в художественном образовании и творчестве, но должны быть способом знакомства с новым инструментарием, новыми законами художественного и эстетического восприятия современным человеком окружающего мира, способом донесения художественного образа и идей посредством цифровых средств и технологий [2].

Секция «Пленэр как форма повышения квалификации педагога-художника» вызвала живой интерес у участников и гостей конференции не только широким спектром обсуждаемых вопросов, но и формулированием фундаментальных задач изобразительного искусства, поиском и осмыслением синтеза и взаимосвязи цифровых и традиционных, а также декоративно-прикладных видов искусства. Пленэр – это инструмент настоящего художника (М.К. Астафьева). Абдуллина Светлана Ильинична из г. Альметьевска (Республика Татарстан) поделилась своим неоценимым опытом работы с учениками. «Педагог – это первый пример для своих учеников» – считает она.

Пленэр для педагогов-художников прошёл также в г. Елабуге. Идея пленэра родилась в стенах детского технопарка «Кванториум» ГОБПОУ

«Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий». Юные художники разделились на три группы и работали сразу в трёх профессиональных зонах по видам работ.

В этом году нам посчастливилось побывать на пленэре в г. Алушке, который проходил в Крыму в период Рождественских праздников. Прекрасная погода, море, посещение музеев, этюды на свежем воздухе, обмен опытом – всё это способствовало нашему развитию и осознанию себя частицей прекрасного творчества. «Творческая дача педагогов-художников в Крыму», конкурс «Рождественский пейзаж», мастер-классы известных крымских художников, поездки, стажировка в очень комфортных условиях, включающая в себя: пленэры с участием педагогов-художников, общение, экскурсии, которые значительно расширили наш кругозор. Алупка – это мечта художника, живописный городок, окутанный тишиной и покоем, расположившийся на Южном берегу Крымского полуострова. Здесь творили многие замечательные художники: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.М. Васнецов и В.И. Суриков. Самая известная достопримечательность города, памятник эпохи романтизма – Воронцовский дворец. Этот великолепный архитектурный комплекс – бывшее поместье графа М.С. Воронцова, построенное по проекту английского архитектора Эдварда Блора, одного из создателей Букингемского дворца.

Также нам удалось побывать на стажировке «Цифровое искусство» в г. Санкт-Петербурге этой зимой в Художественной академии имени барона А.Л. Штиглица и Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Обучение прошло в дружественной и позитивной обстановке. Преподаватели вузов старались максимальным образом научить интересующихся цифровым искусством слушателей технике мультипликации, генерации идей и их визуализации, цифровой живописи, созданию интересного персонажа, работе в креативных бюро, формированию новых универсальных моделей светильников, работе над цифровым натюрмортом и т. д. Незабываемые встречи, общение в группах, посещение музеев, Эрмитажа и

знаменательных достопримечательностей Санкт-Петербурга навсегда оставили неиссякаемый след в наших сердцах!

Пленэр – это форма повышения квалификации педагога-художника. Культура + творчество = уникальный опыт. Нам очень понравился опыт педагога-художника Головановой Миланы Александровны, ведущей архитектурно-художественной студии «Сорока» (г. Москва), которая детям предлагала нарисовать работу на темы «Города-животные» (дом-сороку, дом-улитку, дом-утку, город кошек, дом-енот), «Город в воздухе» (дом на облаке, дом на воздушных шариках, дома летающие: бабочки, стрекозы), а также дом-дерево, дом-кактус, дом-ствол, биобашни и т. д. Считаем возможным применять данный опыт работы в нашей педагогической и воспитательной деятельности.

Творческая деятельность преподавателя – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Проведение пленэрных мастер-классов художников для учащихся ДШИ наполняет их опытом искусствоведческой деятельности, интересом к изобразительному искусству и истории искусства нашей земли. Наглядное изучение творческого опыта мастеров – незабываемые впечатления в общении и передаче опыта от старшего поколения к младшему. Интересны своими докладами и наработками секции «Композиция, живопись, рисунок», «Выставочная деятельность», «Преподавание истории искусств» и другие.

Опыт работы со шрифтовым пейзажем забываем! А теперь давайте добавим к этой «палитре» ещё один важный элемент – культурный код. Это совокупность символов, образов, традиций, ценностей и ассоциаций, которые понятны и значимы для определённой группы людей, объединённых общей культурой. Когда студенты-дизайнеры приступают к созданию своих проектов, они не просто следуют техническим заданиям. Они вплетают в свои работы элементы культурного кода, который является для них естественной средой обитания. Это может проявиться в следующем:

- использовании национальных орнаментов;
- использовании национальных шрифтов;
- обращении к историческим памятникам архитектуры.

В г. Донецке, в ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», студенты-будущие графические дизайнеры также выполняют такого рода задания: слово-образ, образ из цифр и букв алфавита на занятиях по дисциплине «Шрифт и шрифтовые композиции» и т. д. Очень интересное задание, на наш взгляд, – шрифтовой автопортрет. В цифрах и буквах рождаются портреты великих писателей и поэтов: В. Маяковского, С. Есенина и других в Череповецком училище искусств и художественных ремёсел имени В.В. Верещагина. Интересны автопортреты самих учащихся данного училища.

Отметим также опыт работы с мультимедиа. Каждый этап создания мультфильма – это целенаправленная работа по проектированию благоприятных условий для формирования личности. Маленькие мультипликаторы учатся создавать образы персонажей мультфильмов, их костюмы, продумывают текст мультика. Это приучает их к усидчивости, точности исполнения каждого движения персонажа, смысловой наполняемости мультипликационного фильма. Был приведён пример мультфильма о подводном обитателе – скате Васе. Интересна подача кукольного мультфильма о Великой Отечественной войне и его музыкальное сопровождение.

Из данного мероприятия на секции «Инклюзия в современном художественном образовании» мы узнали о том, что существует «Музей педагогики и искусства» в г. Санкт-Петербурге, а также всевозможные благотворительные организации.

Таким образом, мы считаем, что проведение такого рода мероприятий, как форум педагогов-художников, имеет большое воспитательное значение. Такие мероприятия дают возможность поделиться своим опытом работы, почерпнуть знания, прослушав примеры работы и опыта деятельности в области изобразительного искусства и дизайна педагогов-художников из разных уголков нашей страны и зарубежья. Такие встречи учат мудрости, практике работы и между участниками мероприятия завязываются товарищеские отношения и дружба, что является ярким примером для подрастающего поколения. На секциях форума обсуждалась способность к глубокой профессиональной

рефлексии через соотнесение собственного педагогического опыта с ключевыми идеями, проблемами и решениями. Необходимо проводить такого рода конференции и форумы для расширения личностного опыта и кругозора современных педагогов-художников.

В своей работе хотелось бы откорректировать большую часть времени на самосовершенствование, приобретение нового опыта работы, а также элементов самоотдачи в профессиональной и педагогической деятельности. Необходимо обобщать накопленный опыт в периодически издаваемых сборниках научных статей. Хочется отметить, что конференция прошла на высоком организационном уровне, что позволило консолидировать положительный научный практический опыт молодых учёных, учёных-практиков, педагогов-художников. Вместе с тем участники конференции полагают, что необходимо решать существующие в науке и обществе проблемы путём организации сотрудничества с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ для осуществления профессионального подхода к решению насущных проблем современности.

Литература

1. Бондалетов В. В., Бондалетов Е. В. Становление и развитие наставничества как формы корпоративного обучения персонала в России и за рубежом // Материалы Афанасьевских чтений. 2019. №3 (28). С. 23–39.

2. Культурный код в контексте детского художественного творчества – Текст : электронный // URL: <https://yandex.ru/search/?text=Культурный+код+в+контексте+детского+художественного+творчества&clid=2270455&bannerid=65000000000%3A6626acc18f049799fb5ea2df&win=643&lr=142> (дата обращения: 05.04.2026).

3. Медведева Е. Р. Важность искусства в контексте гендерной социализации личности студента // Дизайн: теория и практика: Материалы XVI Международной научно-практической интернет-конференции (Донецк, 16 мая 2025 г.) / Под общей ред. доц. А. В. Трошкина. Донецк: ДонГУ, 2025. Вып. 16. С. 224–228.

4. Никулин К. А. Наставничество как принцип профессиональной подготовки студентов-дизайнеров // Дизайн: теория и практика : Материалы XVI Международной научно-практической интернет-конференции (Донецк, 16 мая 2025 г.) / Под общей ред. доц. А. В. Трошкина. Донецк: ДонГУ, 2025. Вып. 16. С. 229–232.

Аннотация

Медведева Е. Р. Роль наставничества в современном художественном образовании

В статье идёт речь о наставничестве как ключевом аспекте профессиональной подготовки студентов-дизайнеров, а также обобщён опыт педагогов-художников, которые приняли участие в XIII Международном форуме педагогов-художников в г. Москве.

Ключевые слова: наставничество, современное художественное образование, форум педагогов-художников, ценностные ориентиры.

Summary

Medvedeva E. R. The Role of Mentoring in Contemporary Art Education

The article discusses mentoring as a key aspect of professional training for design students, and summarizes the experience of art teachers who participated in the XIII International Forum of Art Teachers in Moscow.

Keywords: mentoring, contemporary art education, forum of art teachers, value orientations.