

Значимость теоретической подготовки по живописи жанра «натюрморт» в решении профессиональных задач при подготовке педагогов изобразительного искусства

Людмила Владимировна Черная

Аспирант

Московский педагогический государственный университет

Москва, Россия

glazona84@gmail.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 05.04.2024

Принята 21.05.2024

Опубликована 15.06.2024

УДК 75.02:373.5(075.8)

DOI 10.25726/m4693-8082-1701-и

EDN FRDOAI

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Данная статья раскрывает значимость теоретической подготовки в обучении живописи жанра «натюрморт» среди студентов, готовящихся к педагогической деятельности в области изобразительного искусства. Основное внимание исследования уделено анализу влияния теоретических знаний о жанре «натюрморт» на развитие профессиональных навыков и художественного мышления будущих педагогов. Опираясь на методологию художественного образования и собственный педагогический опыт, автор статьи обосновывает метод анализа работ мастеров живописи натюрморта на академических занятиях, как эффективный метод, который способствует повышению уровня теоретической подготовки будущих педагогов изобразительного искусства. Этот метод формирует аналитическое мышление, что необходимо для профессиональной подготовки будущих педагогов. Исследование подчеркивает необходимость изучения теоретических основ живописи жанра «натюрморт», как основы для развития творческого потенциала студентов и их способности к профессиональной художественно-педагогической деятельности.

Ключевые слова

натюрморт, обучение живописи, подготовка художников-педагогов, изобразительное искусство, педагогика

Введение

Творческое развитие является первостепенной задачей формирования личности, при этом творческое обучение – это задача педагогики всех областей знаний. Но основополагающую роль в этой области для формирования всесторонней, гармонично развитой личности играет педагогика изобразительного искусства. Успешная подготовка будущих учителей изобразительного искусства и эффективное решение профессиональных задач зависят от того, как учебное заведение выполняет свои функции и осуществляет подготовку педагогов. От распределения учебного времени между ключевыми дисциплинами и от рационального его использования зависит успех в учебном процессе. Поэтому основную роль в управлении учебным процессом в университете играет преподаватель. Он выступает важнейшей фигурой всей системы, главным участником учебно-воспитательного процесса. От его профессионального мастерства зависят эффективность постановки целей, выбор методов обучения и

воспитания. Преподаватели специализированных дисциплин осуществляют профессиональную творческо-педагогическую подготовку. При обучении живописи натюрморта обучающиеся приобретают не только художественные навыки, но и педагогические знания, умения и навыки в области изобразительного искусства. Важно отметить, что в процессе академических занятий по живописи натюрморта преподаватель ставит задачи, требующие творческого подхода. Их эффективное решение зависит от создания образовательной и вдохновляющей атмосферы в коллективе, где ясность и понимание целей деятельности являются ключевыми аспектами для преподавателя и студентов. Через творческую и методически выверенную работу преподавателя с применением эффективных, нацеленных на результат методов преподаватель стимулирует активизацию учебного и творческого процесса у обучающихся. Это способствует полному усвоению знаний, развитию необходимых навыков и креативных способностей у студентов. Таким образом, взаимодействие между учителем и учащимися, происходящее в активном педагогическом процессе, создает благоприятные условия для профессионального развития будущих педагогов. Качество подготовки выпускников-педагогов изобразительного искусства приобретает особую значимость, поскольку именно они формируют творческий потенциал и эстетические вкусы нового поколения. Овладение основами преподавания в области изобразительного искусства возможно только при условии обеспечения разносторонних условий художественно-творческой и теоретической подготовки студентов.

Материалы и методы исследования

На сегодняшний день выпускник-преподаватель профиля «Изобразительное искусство» должен обладать высоким профессиональным уровнем в художественной работе, глубоким пониманием современных направлений в педагогике изобразительного искусства, а также умением передавать эти знания другим. Его роль не ограничивается просто учительской функцией – он является современным художником-педагогом. Следовательно, высшей школе необходимо найти оптимальный подход к подготовке учителя изобразительного искусства, учитывая как художественно-педагогические аспекты, так и современные прагматические требования времени. Одним из первоначальных и, существенно, важных направлений передачи молодому поколению художественной культуры выступает выполнение работ в жанре «натюрморт» (Пучков, 1982). Жанр натюрморта является элементом возможностей по усвоению художественного анализа произведений искусства и может стать важным инструментом формирования теоретической базы знаний, что является значимым в подготовке учителя изобразительного искусства. Учебный натюрморт – одна из обширных тем в подготовке специалистов творческого направления. Без знания основ изобразительного искусства, которые включают в себя задания по натюрморту, обучающийся художественно-творческой специальности не может расти и совершенствоваться.

Как самостоятельный жанр изобразительного искусства, натюрморт предоставляет большие визуальные возможности: это и внешнее физическое изображение предметов, и образная форма в изображении предметов (Скрипникова, 2015). С нашей точки зрения, одним из ключевых методов достижения успеха в изучении натюрморта является использование его потенциала в изобразительном искусстве для разработки творческого подхода, который заключается в интерпретации учебных задач, основанных на анализе художественных произведений живописи натюрморта. Наряду с развитием умения работать с натуры, и с эффективным применением метода анализа произведений мастеров живописи натюрморта – студентами приобретаются навыки и опыт в преподавании и объяснении материал по изобразительному искусству. Грамотное, методически выверенное объяснение материала в области преподавания изобразительного искусства в школе, способствует развитию творческого мышления подрастающего поколения. Это способствует развитию работы по памяти и представлению, развивает такие качества, как наблюдательность, зрительная память, умение видеть окружающую действительность, подбирать интересные сюжеты.

История изобразительных искусств имеет огромный методический опыт практического обучения. В профессиональной литературе имеется ценный материал, насыщенный техническими и технологическими советами мастерства. И.Ф. Уваров писал, что, изучив искусство в течение восьми лет

в императорской школе у многих иностранных учителей и, наконец, потратив 25 лет на обучение в самых значимых местах художественного образования, он заметил, что мы изучаем и преподаем больше практикой, чем теорией, и поэтому не в состоянии объяснить искусство (Беда, 1981). Отсутствие научно разработанной теории и методики преподавания обусловило возникновение в старой Академии художеств целого цитатника афоризмов, которые заменяли и теорию живописи, и методику преподавания. Примеры непогрешимых штампов, которые заменяли в Академии теорию живописи дает Морис Дени: «Будьте искренни: довольно быть искренним, чтобы писать хорошо. Будьте наивны. Надо писать без размышлений то, что видишь». Упоминая об истории художественной педагогики, особое место в ней необходимо отвести П.П. Чистякову, который в целом, несомненно, сознавал важность и необходимость строить педагогическую систему на определенных объективных законах изобразительного искусства (Мастера искусства об искусстве, 1969).

В процессе обучения простому бытовому изображению – натюрморту, с применением метода анализа произведений мастеров живописи жанра «натюрморт», студенты осваивают художественную грамотность: композиционное восприятие; линейную и воздушную перспективу; теорию композиции: теорию конструктивного построения; тоновые и цветовые отношения; метод и приемы их определения. А также учатся анализировать и вербально доносить все художественные средства выражения. Это и должно составлять основное теоретическое содержание курса обучения живописи на первом этапе обучения, на примере раздела «Натюрморт», в подготовке учителя изобразительного искусства (Зинченко, 1980; Виппер, 1922).

Результаты и обсуждение

Натюрморт способен раскрыть и охватить такие значимые учебные задачи, которые, впоследствии, способны сформировать творческие способности, поэтому на начальных стадиях обучения важно не упустить значение теоретической подготовки в практическом применении. Дело в том, что, как бы мы искусно ни учили понимать и замечать изменения предметных цветов в зависимости от освещения, среды, воздушной перспективы, все это далеко не исчерпывает основных теоретических вопросов грамоты, которые осваиваются студентами с анализом профессиональных работ натюрморта (Шорохов, 1977).

Почитая традиции художественного образования, требования современности вносят новшества в организации образовательного процесса, что свойственно каждой эпохе. Тем не менее научное понимание фундаментальных теоретических и практических аспектов визуальной и вербальной грамотности остается необходимым при подготовке учителей изобразительного искусства. Распространенное мнение, что преподавание изобразительного искусства является интуитивным и не требует специальной подготовки (при условии, что опыта достаточно, особенно для художников) не соответствует реальности. Само по себе мастерство в искусстве не гарантирует успеха в преподавании; без обоснования методологических принципов даже талантливые художники могут потерпеть неудачу. Многие известные художники не могли стать хорошими учителями именно из-за недооценки, упущения сути преподавания и неспособности принять творческий подход и новаторство педагогических методов, присущие системе образования» (Ростовцев, 1995).

Н.Н. Ростовцев подчеркивает, что эффективная методика преподавания основывается на результатах педагогических исследований. Однако теоретические основы, ограниченные лишь общими принципами, без практического применения не могут обеспечить качество преподавания. И, наоборот, – практический опыт, лишенный теоретической педагогической подготовки, мешает педагогам эффективно организовывать учебный процесс (Ростовцев, 2000). «Успех требует глубокого понимания современных методов преподавания и способности творчески применять их на практике. Образовательный путь должен предоставить преподавателям надежные, подтвержденные исследованиями знания» (Кузин, 2004). Поэтому одним из ключевых принципов преподавания является научный подход. Следующим важным аспектом является принцип наглядности, который взаимодействует с научным подходом. Использование наглядных методов обучения часто оказывает значительное влияние, дополняя устную передачу информации. О.А. Каминский назвал принцип

научности «золотым правилом образования», а академик Ф.Н. Яковлев, вспоминая уроки у В.Н. Мышковой, отметил: «Я считаю этот метод изложения наиболее сложным и эффективным. Ничто так не открывает глаза, как визуализация» (Ростовцев, 2000). Таким образом, визуализация, примененная в методе анализа мастеров живописи, находит свое научное обоснование. Методика визуального представления требует тщательного внимания методики преподавания изобразительного искусства. Овладение методическими и художественными приемами педагогического рисования с вербальным анализом необходимая способность для будущих педагогов изобразительного искусства. Для достижения оптимальных результатов в педагогике изобразительного искусства необходимо сначала усвоить знания и практические навыки в области визуальной грамотности через дидактическое рисование, а затем регулярно применять разнообразные упражнения и задания для визуального воплощения их идей с вербальными пояснениями.

На практическом этапе изучение натюрморта с применением метода анализа работ мастеров сопровождается учебными и творческими задачами, опирающимися на изученную ранее теорию. Учебные и творческие задачи направлены на подготовку современного педагога к адаптации в условиях современной школы и представляют собой анализ работ известных живописцев, подобранных по сюжету – для наиболее полного раскрытия теоретических основ живописи натюрморта. Учебно-творческие задачи с отбором произведений изобразительного искусства по живописи натюрморта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Классификация учебно-творческих задач по анализу произведений мастеров живописи натюрморта

Задачи по анализу произведений мастеров живописи натюрморта	Произведения мастеров живописи натюрморта, г.
Определение композиции натюрморта произведениях:	в Франсиско де Сурбаран «Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой», 1633 Виллем Кальф «Натюрморт с кувшином», 1660 г. Жан Батист Шарден «Натюрморт с атрибутами искусств», 1766 Г.Н. Теплов «Натюрморт», 1737 П. Г Богомолов «Натюрморт с книгами», 1737
Определение тонально-цветовых характеристик работ:	в П. Сезанн. «Натюрморт с драпировкой», 1895 С. Дали. «Натюрморт», 1918 И.Е. Репин «Яблоки и листья», 1879 В.А. Серов «Яблоки на листьях», 1879 К.А. Коровин «Сирень», 1915 К.А. Коровин «Рыбы», 1916 К.А. Коровин «Розы», 1930 Н.Н. Сапунов «Натюрморт с вазой и цветами», 1910 Н.Н. Сапунов «Вазы, цветы и фрукты», 1912 К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне», 1917 К.С. Петров-Водкин «Селедка», 1918 К.С. Петров-Водкин «Утренний натюрморт», 1918 К.С. Петров-Водкин «Черемуха в стакане», 1932 И.И. Машков «Синие сливы (фрукты на блюде)», 1910 И.И. Машков «Фрукты и ягоды», 1916 П.П. Кончаловский «Зеленая рюмка», 1933 И.Э. Грабарь «Яблоки». 1905

Определение технических особенностей произведений акварельной живописи натюрморта:	в	М.А. Врубель. «Шиповник», 1884 М.А. Врубель. «Натюрморт. Гипсовая маска, рожок канделябра», 1885 М.А. Врубель. «Натюрморт. Цветы, пресс-папье и другие предметы», 1885 М.А. Врубель. «Красные цветы и листья бегонии в корзине», 1886-1887 П. Сезанн. «Натюрморт с яблоками на кухонном столе», около 1900 П. Сезанн. «Натюрморт с голубым кувшином», 1904-1906 А. Фонвизин. «Цветы», конец 1950-х А. Фонвизин. «Натюрморт», 1950-е С.Н. Андриака «Натюрморт», 2010-е С.Н. Андриака. «Хлеба», 2010-е И.П. Мосийчук. «Маки», 2010-е И.П. Мосийчук. «Айва». 2010-е
--	---	---

Заключение

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- исследование подчеркивает ключевую роль теоретической подготовки в обучении живописи жанра «натюрморт» среди будущих педагогов изобразительного искусства;
- изучение теоретических аспектов живописи натюрморта способствует развитию у студентов глубокого художественного восприятия и критического мышления. Это помогает им не только лучше понимать и интерпретировать произведения искусства, но и самостоятельно создавать и анализировать художественные работы;
- обучение натюрмарту способствует формированию профессиональных компетенций, необходимых будущим педагогам. Они приобретают не только технические навыки живописи, но и способность эффективно передавать свои знания и вдохновение ученикам;
- исследование обосновывает необходимость интеграции метода анализа произведений живописи жанра «натюрморт» в учебные программы изобразительного искусства. Это помогает достигать оптимальных результатов в формировании творческого мышления и профессиональной компетентности студентов, готовя их к успешной карьере в качестве педагогов и художников.

Резюмируя, подчеркнем, что систематическое изучение и понимание теоретических основ живописи натюрморта играют ключевую роль в подготовке квалифицированных специалистов в области изобразительного искусства, способных эффективно работать в образовательной и творческой среде.

Список литературы

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности. Рисунок, живопись, композиция. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1981. 239 с.
2. Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта: (Жизнь вещей). Казань: Молодые силы, 1922. 168 с.
3. Зинченко В.П. Развитие творческих способностей студентов ХГФ на начальных этапах обучения рисунку: дис. ... к. пед. наук. М., 1980. 188с.
4. Игнатьев С.Е. Теория и практика развития изобразительной деятельности детей: дисс. ... д-р пед. н. М., 2007.
5. Кардовский Д.Н. Об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. М.: Изд. Академии художеств СССР, 1960. 339 с.
6. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: уч. пос. М.: Академия, 2004. 232 с.
7. Ломов С.П. Живопись: учеб. для студ. худ.-граф. фак. пед. инст-в и ун-в. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агар, 2008. 229 с.
8. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. Т. 5. Кн. 1. Искусство конца XIX – начала XX века. Под ред. И. Л. Маца, Н. В. Яворской. М.: Искусство, 1969. с. 197.

9. Пулотов Ф.У. Исследование профессиональной художественно-творческой подготовленности будущих педагогов изобразительного искусства // Молодой ученый. 2011. № 11. С. 173.
10. Пучков А.С. Трисселев А.В. Методика работы над натюрмортом: уч. пос. для студ. худ.-граф. фак. и пед. инст-в. М.: Просвещение, 1982. 207 с.
11. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. инст-в. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1995. 240 с.
12. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учеб. для студ. худож.-граф. фак. пед. инст-в и ун-в. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агар, 2000. 256 с.
13. Скрипникова Е.В., Сухарев А.И., Головачева Н.П., Баймуханов Г.С. Натюрморт: композиция, рисунок, живопись: уч. пос. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. 150 с.
14. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 336 с.
15. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Композиция в изобразительном искусстве: пос. для учителей. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Просвещение, 1977. 112 с.
16. Юон К.Ф. Об искусстве: В 2-х т. М.: Советский художник, 1959. 669 с.

The importance of theoretical training in painting of the genre «still life» in solving professional problems in the training of teachers of fine arts

Lyudmila V. Chernaya

PhD student

Moscow

State Pedagogical University

Moscow, Russia

glazona84@gmail.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 05.04.2024

Accepted 21.05.2024

Published 15.06.2024

UDC 75.02:373.5(075.8)

DOI 10.25726/m4693-8082-1701-u

EDN FRDOAI

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

This article reveals the importance of theoretical training in teaching still life painting among students preparing for pedagogical activity in the field of fine arts. The main focus of the study is on the analysis of the influence of theoretical knowledge about the still life genre on the development of professional skills and artistic thinking of future teachers. Based on the methodology of art education and her own pedagogical experience, the author of the article substantiates the method of analyzing the works of still life painting masters in academic classes as an effective method that helps to improve the level of theoretical training of future teachers of fine arts. This method forms analytical thinking, which is necessary for the professional training of future teachers.

The study emphasizes the need to study the theoretical foundations of still life painting as a basis for developing the creative potential of students and their ability for professional artistic and pedagogical activity.

Keywords

still life, painting training, training of teachers-painters, fine arts, pedagogy

References

1. Beda G.V. Fundamentals of visual literacy. Drawing, painting, composition: a textbook for stud. of pedagog. inst-s. 2nd ed., reprint. and add. M.: Enlightenment, 1981. 239 p.
2. Whipper B.R. The problem and development of still life: the life of things. Kazan: Young Forces, 1922. 168 p.
3. Zinchenko V.P. The development of creative abilities of students of the KHGF at the initial stages of teaching drawing: dissertation ... cand. of pedagog. scien. M., 1980. 188s.
4. Ignatiev S.E. Theory and practice of the development of children's visual activity: diss. ... D-r of pedago. scien. M., 2007.
5. Kardovsky D.N. About art. Memoirs, articles, letters. M.: Publishing House of the USSR Academy of Arts, 1960. 339 p.
6. Kuzin B.C. Drawing. Sketches and sketches: a study guide. M.: Academy, 2004. 232 p.
7. Lomov S.P. Painting: a textbook for stud. of art and graphic fac. of pedagog. inst-s and univer-s. 3rd ed., reprint. and additional M.: Agar, 2008. 229 p.
8. Masters of art about art. In 7 vols. 5. Book 1. Art of the late XIX – early XX century. Edited by I. L. Matz, N. V. Yavorskaya. M.: Art, 1969. p. 197.
9. Pulotov F.U. The study of professional artistic and creative preparedness of future teachers of fine arts // Young scientist. 2011. № 11. p. 173.
10. Pushkov A.S. Trisselev A.V. Methods of working on a still life: a study guide for a stud. art.-graph. fac. and pedagog. inst-s. M.: Enlightenment, 1982. 207 p.
11. Rostovtsev H.H. Academic drawing: a study guide for stud. of the art and graph. fac. and pedagog. inst-s. 3rd ed., reprint. and additional M.: Enlightenment, 1995. 240 p.
12. Rostovtsev H.H. Methods of teaching fine arts at school: a textbook for stud. of art and graph. fac. of pedagog. inst-s and univer-s. 3rd ed., reprint. and add. M.: Agar, 2000. 256 p.
13. Skripnikova E.V., Sukharev A.I., Golovacheva N.P., Baymukhanov G.S. Still life: composition, drawing, painting: uch. pos. Omsk: Publishing house of OmGPU, 2015. 150 p.
14. Sokolnikova N.M. Methods of teaching fine arts: a textbook for stud. of inst-s of higher educ. M.: Publishing center «Academy», 2013. 336 p.
15. Shorokhov E.V. Methods of teaching composition in art lessons at school. Composition in the visual arts: a study guide for teachers. 2nd ed., addit. and revis. M.: Enlightenment, 1977. 112 p.
16. Yuon K.F. About art. In 2 vol. M.: Soviet artist, 1959. 669 p.