

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Живопись натюрморта в учебно-творческой подготовке художника-педагога

Людмила Владимировна Черная

Аспирант кафедры методики преподавания изобразительного искусства им. Н.Н. Ростовцева
Институт изящных искусств Московского педагогического государственного университета
Москва, Россия
glazona84@gmail.com
ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 07.06.2024

Принята 27.07.2024

Опубликована 15.08.2024

УДК 75.046.3:37.011.3

DOI 10.25726/b0233-0461-8237-h

EDN SVCYHK

ВАК 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

OECD 05.03.HE. EDUCATION, SPECIAL

Аннотация

В статье рассмотрены методические приемы подготовки художников-педагогов, которые составляют основу освоения изобразительной грамоты. Рисование с натуры является ведущим средством педагогики художественного образования. Целью исследования является определение значения учебно-творческих задач в период обучения живописи натюрморта в акварели будущих учителей изобразительного искусства. В исследовании представлены данные проведенного эксперимента, который заключается в применении метода совместной постановки натюрморта студентов с педагогом и результаты влияния данного метода на формирование учебно-творческих навыков в изобразительном искусстве натюрморта. Фундаментом исследования послужила стратегия художественной педагогики, где натюрморт служит основополагающим звеном в становлении будущего художника-педагога. В результате аргументировано значение методики постановки натюрморта в решении профессиональных задач при формировании учебных и творческих способностей будущих педагогов изобразительного искусства.

Ключевые слова

изобразительное искусство, метод постановки натюрморта, учебно-творческие задачи, художественное образование, искусство натюрморта, художник-педагог.

Введение

Современная система художественно-педагогического образования нуждается в совершенствовании как специальной, так и профессиональной подготовки учителей изобразительного искусства. Основой педагогического процесса в различных образовательных учреждениях должен стать поиск и внедрение методов обучения, направленных на гармоничное интеллектуальное, творческое и духовное развитие молодых специалистов. Школа ждет высококвалифицированного, целеустремленного учителя, способного креативно мыслить, решать новые творческие проблемы, реализовать себя как в педагогической, так и в художественной деятельности.

Учебно-воспитательный процесс подготовки будущих учителей изобразительного искусства в высшем учебном заведении должен быть направлен на формирование специалиста нового поколения –

с широким кругозором, мировоззрением, готового к восприятию нового, непрерывному самосовершенствованию и способного заинтересовать ученика.

Анализ исследований последних лет показывает, что проблема развития творческой личности будущего учителя изобразительного искусства решалась такими специалистами как Л.Б. Ермолаева-Томина [1], О.А. Кайдановская [2], М.И. Стась [3], Л.М. Покровщук [4] и др. В своих трудах исследователи отмечают важность перспективных задач, поставленных перед художественно-педагогическим образованием и необходимостью поиска эффективных путей их решения. Ведь для того, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня, студент должен не только овладеть мастерством художника, но и знаниями, а также действенными методами обучения, ориентированными на ученика нового времени.

Материалы и методы исследования

В области художественной педагогики хорошо известны труды известных ученых-методистов, художников-педагогов, таких как Г.В. Беда (Беда, 1986), Н.Н. Волков (Волков, 1977), В.П. Зинченко (Зинченко, 1980), В.С. Кузин (Кузин, 2005), Н.Н. Ростовцев (Ростовцев, 1987), А.С. Пучков, А.В. Триселёв (Пучков, 1972), Н.М. Сокольников (Сокольников, 2003), С.П. Ломов (Ломов, 2008), С.Е. Игнатьев (Игнатьев, 2007) и др.

Ученые внесли свой неоспоримый вклад в педагогику изобразительного искусства. В их трудах подтверждается, что такие дисциплины, как рисунок, живопись, композиция, имеют неисчерпаемый потенциал в сфере развития творческих способностей и личностного становления студентов. Анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме свидетельствует о том, что творческие методы учителя изобразительного искусства – сложный и многоаспектный вопрос, связанный с художественной и педагогической творческой деятельностью.

Результаты и обсуждение

Необходимой составляющей применения эффективных методов обучения будущих учителей изобразительного искусства является развитие художественно-образного мышления. Главным методом развития художественно образного мышления считается рисование с натуры. В процессе соприкосновения с природой в сознании студента появляются новые комбинации мыслей, образов, чувств, идей. В этой связи первоначально необходимо включить в работу мышление, чтобы активизировалась творческая деятельность, которая является необходимым условием развития творческих способностей. П.П. Чистяков говорил: «Рисовать – значит думать. Никогда не рисуйте молча, а всегда задавайте себе задачу» (Чистяков, 1953). Мышление осуществляется в форме оперирования художественными образами. Значимость анализа и синтеза в творческом процессе, которые активизируют работу мысли, активное познание изображаемого объекта, подчеркивал К.Ф. Юон (Юон, 1959). Группируя предметы в сюжеты – натюрморты, студенты учатся творчески мыслить, и чем богаче и разнообразнее становятся их идеи, тем больше возможностей у них появляется для творческого индивидуального проявления.

Обучение изобразительной грамоте, в значительной мере связанное с овладением основами законов композиции, живописи и рисунка, начинается с раздела «Натюрморт» (Ломов, 2008). Натюрморт – группа предметов, ассоциативно подобранных с учетом знаний в области композиционной постановки натюрморта, способен охватить такие значимые учебные задачи, которые, впоследствии, способны сформировать знающего компетентного специалиста. Это понимание и владение композицией натюрморта, линейно-конструктивным построением, тонально-цветовым решением, техническими навыками художественных материалов. И, что важно, он может способствовать формированию художественно образного мышления. Натюрморт – хорошая школа воспитания будущего художника-педагога (Игнатьев, 2007).

Не следует причислять жанр «натюрморт» к низшим формам изобразительного искусства, так как его возможности не имеют границ. Бытовой жанр всегда был интересен мастерам живописи. Знакомить студентов с этим жанром необходимо – на практических занятиях во время поэтапного анализа композиционного, свето-тонового, живописного аспектов определенного произведения

искусства натюрмортного жанра у студентов многократно активизируется мыслительная деятельность и творческая активность. При этом в ходе такого анализа отдельное место следует уделить методике постановки натюрморта.

Изучая работы мастеров, обучающиеся постигают общие основные принципы искусства, типичные для живописи художественные средства. Вглядываясь в натюрморты мастеров живописи, студенты задумываются над тем, какими средствами художник достигает выразительности, в чем причина, что одно произведение притягивает к себе, волнует, а другое оставляет равнодушным. Рассматривая произведения совместно с учениками, после подробного анализа, педагог, как правило, просит своих подопечных объяснить, почему автор ставит предметы именно так, а не иначе; как та или иная расстановка, взаимное сочетание предметов создают определенный ритм картины, ее особый композиционный строй; как художник использует свет, цвет, контрасты светлого и темного, что он хочет выделить и что подчинить, и ради чего. А далее разъясняет, что, очевидно, ради того, чтобы на чем-то сконцентрировать наше внимание как на главном, а остальное подчинить главному.

Отметим также, что искусство создания натюрморта имеет свою историю, для исследования которой необходимо затрагивать со студентами творчество жанра разных исторических периодов. Погружать студентов в былые эпохи классиков голландского натюрморта, таких как В. Хеда, П. Кальф, П. Клас, для которых было характерно внимание к живописной разработке световой среды, разнообразие фактур материалов, тонкость тональных и цветовых отношений. Рассказывать о подходах к натюрморту импрессионистов – Э. Мане, О. Ренуара и др., которыми раскрыты широчайшие возможности этого жанра. Говорить о сюжетах натюрморта русской живописи А. Венецианова, В. Маковского, В. Петрова, В. Поленова, П. Федотова, в основе которых бытовые зарисовки, трогательно передающие красоту обыденного. И, конечно же, не упускать творчество «героев своего времени», которые так близки к сердцу и глазу и являются примерами для подражания.

Так, в сюжетах современного художника И.П. Мосийчука запечатлена красота обычных вещей, которые художник выделяет расположением, цветом, светом, фактурой материалов – а это ведь и есть главное в натюрморте. Между тем и у художника, и у педагога сходные задачи: найти оптимальные выразительные средства показа простых вещей – выбрать наиболее удачные ракурсы, подобрать правильный источник света и играть направлениями теней. Натюрморты, даже из одних и тех же предметов, в каждом отдельном случае могут иметь свой особый строй композиции. В одном случае будет важен колорит; декоративный строй художественного произведения, цветовые контрасты или умелое использование градаций одной цветовой тональности; в другом главными будут особенности пластического выражения – музыкальный строй линий, ритм в расположении форм; в третьем – использование эффектов света, то широко охватывающего собой все предметы, то сосредоточенного на одном, погружающем остальные части этюда в глубину.

В этой связи следует подчеркнуть, что между учебным натюрмортом и натюрмортом-картиной, выполненным художником, есть существенные различия. Учебная работа призвана помочь в овладении знаниями – опытный художник этими знаниями уже владеет и выражает в своем произведении определенную мысль, свое понимание жизни. Поэтому, работая над постановкой натюрморта, необходимо согласовывать сложность задач, которые решает опытный художник, с учебно-творческими задачами обучающихся. Во время обучения композиционное решение постановки должно выстраиваться педагогом совместно со студентами, согласно темам программы, и обязательно аргументироваться по каждому шагу.

Необходимо проводить со студентами совместный анализ компокуемых постановок, обращая внимание на учебные и творческие задачи, которые несет в себе постановка, если это тональный натюрморт, либо на определение силуэта в контражуре – студенты должны четко понимать поставленную перед ними учебную задачу. Профессиональный опыт и наставления педагога должны влиять на характер постановки и вовремя ее корректировать во избежание ошибок. И в то же время педагог должен учитывать видение, направление мысли, вкусы, склонности и отношение студента к теме натюрморта и к выбранным предметам в натюрморте. В каждом конкретном случае, исходя из поставленных задач, принципы подхода к композиции постановки будут разными. Но при этом педагогу

необходимо определять важность подбора предметов их группировки в постановке. Следует оговорить со студентами положение каждого предмета среди других, важно, чтобы вся постановка выглядела естественной и оправданной. Каждый предмет должен обогащать и конкретизировать общий замысел постановки, подчеркивать ее выразительность. В то же время в постановках следует избегать какой-либо нарочитости, искусственности – постановка должна убеждать в естественности, жизненной правде. Главные цели, которые должен донести педагог и усвоить студент при составлении натюрморта – это простота, ясность, красота.

В рамках научного исследования: Учебно-творческие задачи в работе над натюрмортом в акварели, был проведен эксперимент, в котором определялось: как влияет совместная постановка натюрморта педагога и студентов на формирование знаний, умений и навыков по композиции натюрморта. Промежуточный эксперимент оценивался по показателям критерия: композиция натюрморта. В эксперименте участвовало шестьдесят один обучающийся первого курса, направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство». За период с 2018-2023 годы выявлялись показатели критериев оценки по владению умениями построения композиции натюрморта на начальном этапе обучения. В констатирующем исследовании обучающимся было предложено выполнить задание: живопись натюрморта из 2-3 бытовых предметов на нейтральном фоне». Работы оценивались, согласно показателям критериев по трем уровням: высокий – В; средний – С; низкий – Н., показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели критерия констатирующего исследования: Композиция натюрморта

1. Композиция натюрморта									
	1.1. Композиционное построение изображения			1.2. Тональное решение изображения			1.3. Колористическое решение изображения		
Уровни	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Кол-во	44	14	3	41	20		44	15	2
%	72	23	5	67	33	0	72	25	3

Уровень подготовки студентов согласно показателям композиционного построения изображения в констатирующем эксперименте достаточно низок. В целях совершенствования методов подготовки педагогов по изобразительному искусству в методику проведения занятий по живописи раздела «Натюрморт» был включен метод совместной натюрмортной постановки студентов с преподавателем. Студенты совместно с преподавателем создавали различного рода постановки с учетом программных заданий на протяжении семестра, в рамках 36 ак. ч. В соответствии с программой дисциплины и опираясь на исследования А.С. Пучкова, А.В. Триселева, Н.П. Бесчастнова, Г.В. Беда, А.П. Яшухина, С.П. Ломова, С.Е. Игнатъева и др., а также на личный педагогический опыт, были сформированы учебно-творческие задачи, которые учитывались в организации учебных постановок. Таким образом, учебные постановки учитывали следующие позиции:

1. Время исполнения: длительные и краткосрочные.
2. Тональное состояние (контрастные и нюансные)
3. Колористическое построение: локальное решение цветовых отношений (нюансные или контрастные по цвету; теплые или холодные).
4. Источник цвета (искусственное, естественное, прямое, боковое, против света).

Безусловно, эти позиции условные, но они тесно связаны между собой. Одна и та же постановка может включать в себя весь комплекс задач, задачи могут быть расширены и включать в себя дополнительные подзадачи. Но для удачной организации учебной натурной постановки необходимо их знать и при составлении предметов натурной постановки опираться на простые условия, прописанные в позициях, выдерживая требования учебного задания.

Так, к примеру постановка натюрморта на определения тона: гризайль – должна быть не только составлена по композиционным тональным пятнам, но и указывать на источник и движение света. Или натюрморт с задачами на написание краткосрочного этюда – он должен быть соответственно разобран

по тону и нести в себе цветовую композиционную гармонию и источник света. Следует объяснять студентам, что от того, как организована постановка натюрморта, зависит и успех ее исполнения. Выполняя совместные постановки с преподавателем, студенты учатся самому главному – составлению композиции, учатся составлять композиционные сюжеты из простых бытовых предметов, которые им понятны и знакомы.

После применения данного метода во время академических занятий по живописи был проведен контрольный эксперимент, который подтвердил его эффективность и повлиял на развитие у студентов умений по композиции натюрморта. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели критерия контрольного исследования: композиция натюрморта

Композиция натюрморта									
	Композиционное построение изображения			Тональное решение изображения			Колористическое решение изображения		
Уровни	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Кол-во		7	54		15	46	2	10	49
%	0	12	88	0	25	75	3	16	81

Сравнительный анализ данных критериев при констатирующем и контрольном эксперименте также доказал эффективность применения данного метода. В ходе эксперимента было выявлено, что постановка натюрморта студентами совместно с педагогом вызывает больше интереса к его воспроизведению. При постановке натюрморта студентами анализируются все качества применяемых предметов, их материальность, пропорциональное, цветовое и тональное соотношение, местоположение, движение и направление источника света. Осмысливаются правила и законы композиции. Одновременно с выполнением постановки натюрморта происходит обучение процессу мыслительного анализа, дифференциации объектов на значимые и дополняющие. Это усиливает у будущих педагогов-художников развитие художественного восприятия, активизирует творческий поиск, формирует чувство композиции и умение анализировать постановку. Все приобретенные студентами знания, умения и навыки в дальнейшем станут бесценным подспорьем в их будущей педагогической деятельности.

Заключение

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что жанр натюрморта на наш взгляд имеет неограниченные возможности для эффективного развития способностей студентов и является основополагающей ступенью в обучении изобразительному искусству. От успешной постановки натюрморта зависит качество выполнения студентами будущих учебных и творческих задач и, таким образом, поступательное развитие способностей будущих учителей изобразительного искусства. Главное для участников учебного процесса – это целеустремленность и желание через наставников обогатиться опытом множества талантливых мастеров живописи прошлого и настоящего.

Таким образом, можно утверждать, что в процессе работы над постановкой, композиционным решением и изображением натюрморта у студентов происходит последовательное овладение знаниями, практическими умениями и навыками, а также развитие целого спектра способностей, воображения и художественно образного мышления, без которых невозможно включение в творческую педагогическую деятельность.

Список литературы

1. Беда Г.В. Живопись: учеб. для студ. пед. ин-в по спец. № 2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». М.: Просвещение, 1986. 192 с.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. 263 с.

3. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: уч. пос. для вузов. М.: Академический проект, 2003. 304 с.
4. Зинченко В.П. Развитие творческих способностей студентов ХГФ на начальных этапах обучения рисунку: дисс. ... к. п. н. М., 1980. 188 с.
5. Игнатъев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учеб. пос. для вузов. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. 208 с.
6. Кайдановская О.А. Формирование творческого мышления будущих учителей изобразительного искусства в процессе изучения основ композиции: дисс. ... к. п. н.: 13.00.02 13.00.04 «Теория и методика обучения (изобразительное искусство)». Киев, 2004. 248 с.
7. Кузин В.С. Психология живописи: уч. пос. для вузов. М.: ИД «Оникс XXI век», 2005. 304 с.
8. Ломов С.П. Живопись: учеб. для студ. худ.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агар, 2008. 229 с.
9. Покровщук Л.М. Развитие творческих способностей будущих учителей изобразительного искусства в условиях применения компьютерных технологий: дисс. ... к. п. н.: 13.00.04 «Теория и методика обучения (изобразительное искусство)». Одесса, 2006. 233 с.
10. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: уч. пос. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-в. М.: Просвещение, 1982. 160 с.
11. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.В. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: уч. пос. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-в. М.: Просвещение, 1987. 176 с.
12. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика преподавания в начальной школе: учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. зав. 2 е изд., стереотип. М.: Академический проект, 2003. 368 с.
13. Стась М.И. Методика формирования творческих способностей будущих учителей изобразительного искусства: дисс. ... к. п. н.: 13.00.02 «Теория и методика обучения (изобразительное искусство)». Киев, 2007. 20 с.
14. Чистяков П. П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. М., 1953. 496 с.
15. Юон К.Ф. Об искусстве: В 2-х т. М.: Советский художник, 1959. 669 с.

Still life painting in teacher's educational and creative training

Lyudmila V. Chernaya

Postgraduate student of the Department of Methods of Teaching Fine Arts named after N.N. Rostovtsev
Institute of Applied Arts of the Moscow State Pedagogical University
Moscow, Russia
glazona84@gmail.com
ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 07.06.2024

Accepted 27.07.2024

Published 15.08.2024

UDC 75.046.3:37.011.3

DOI 10.25726/b0233-0461-8237-h

EDN SVCYHK

VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HE. EDUCATION, SPECIAL

Abstract

The article discusses the methodological methods of training artists and teachers, which form the basis for the development of visual literacy. Drawing from nature is the leading means of pedagogy of art education. The purpose of the study is to determine the importance of educational and creative tasks during the period of teaching still life painting in watercolor to future teachers of fine arts. The study presents the data of an experiment conducted, which consists in applying the method of joint staging of a still life by students with a teacher and the results of the influence of this method on the formation of educational and creative skills in the visual art of still life. The research was based on the strategy of art pedagogy, where still life serves as a fundamental link in the formation of a future artist-teacher. As a result, the importance of the technique of still life staging in solving professional tasks in the formation of educational and creative abilities of future teachers of fine arts is argued.

Keywords

fine art, method of setting still life, educational and creative tasks, art education, art of still life, artist-teacher.

References

1. Beda G.V. Painting: study guide for stud. of ped. inst. on spec. № 2109 «Drawing, fine arts and labor». M.: Education, 1986. 192 p.
2. Volkov N.N. Composition in painting. M.: Art, 1977. 263 p.
3. Ermolaeva-Tomina L.B. Psychology of artistic creativity: textbook for univ. M.: Academic project, 2003. 304 p.
4. Zinchenko V.P. The development of creative abilities of students of the KHGF at the initial stages of drawing training: diss. ... PhD of Arts, 1980. 188 p.
5. Ignatiev S.E. Patterns of children's visual activity: textbook for univ. M.: Academic project; Fund «World», 2007. 208 p.
6. Kaidanovskaya O.A. Formation of creative thinking of future teachers of fine arts in the process of studying the basics of composition: diss. ... PhD: 13.00.02 13.00.04 «Theory and methodology of teaching (fine arts)». Kiev, 2004. 248 p.
7. Kuzin V.S. Psychology of painting: a textbook for univ. M.: Onyx XXI century Publishing House, 2005. 304 p.
8. Lomov S.P. Painting: a study guide for art.-graph. fac. ped. inst. and univ. stud-s. 3rd ed., reprint. and additional. M.: Agar, 2008. 229 p.
9. Pokrovshchuk L.M. The development of creative abilities of future teachers of fine arts in the context of the use of computer technology: diss. ... PhD: 13.00.04 «Theory and methodology of teaching (fine arts)». Odessa, 2006. 233 p.
10. Puchkov A.C., Triselev A.B. Methods of working on a still life: a study guide for art.-graf. fac. ped. inst. stud-s. M.: Enlightenment, 1982. 160 p.
11. Rostovtsev N.N., Terentyev A.V. The development of creative abilities in drawing classes: study guide for study guide for art.-graf. fac. ped. inst. stud-s. M.: Enlightenment, 1987. 176 p.
12. Sokolnikova N. M. Fine arts and teaching methods in primary school: study guide for higher pedagog. educ. instit. stud. 2nd ed., stereotype. M.: Academic project, 2003. 368 p.
13. Stas M.I. Methods of formation of creative abilities of future teachers of fine arts: diss. ... PhD: 13.00.02 «Theory and methodology of teaching (fine arts)». Kiev, 2007. 20 p.
14. Chistyakov P. P. Letters. Notebooks. Memoirs. M., 1953. 496 p.
15. Yuon K.F. About art. In 2 vol. Soviet artist, 1959. 669 p.