

УДК 374.1

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-4-38-43

ЭТЮД КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Лукьянченко С. В.

Московский городской педагогический университет

129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Изучение повышения мотивации и интереса работы с натуры у учащихся студий по изобразительному искусству в системе дополнительного образования.

Процедура и методы. Автором анализируется ряд методов, исследованных эмпирическим путём с учащимися в рамках аудиторных занятий по работе над живописными этюдами.

Результаты. Эмпирически проверено повышение мотивации и интереса к работе с натуры путём написания краткосрочных и длительных этюдов с помощью предложенных автором решений и методов.

Теоретическая и/или практическая значимость. Методы и решения, апробированные эмпирическим путём, могут рекомендоваться для студий по изобразительному искусству в системе дополнительного образования.

Ключевые слова: образование, изобразительное искусство, работа с натуры, этюд, дополнительное образование, педагогика

ETUDE AS A MEANS OF ACTIVATING ARTISTIC INTEREST IN TEACHING FINE ART

S. Lukianchenko

State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the City of Moscow

“Moscow City Pedagogical University”

4, 2-i Selskohozyaistvennii proezd, korp. 1, Moscow 129226, Russian Federation

Abstract.

Aim. To study the increase in motivation and interest in working from life in students of art studios in the system of additional education.

Methodology. The author analyzes a number of methods studied empirically with students as part of classroom activities in the work on pictorial etudes.

Results. The increase in motivation and interest in working from life by writing short and long sketches using the solutions and methods proposed by the author is empirically verified.

Research implications. Empirically tested methods and solutions can be recommended for fine arts studios in the additional education system.

Keywords: education, art, sketch from nature, additional education, pedagogy

Введение

Приходя в студии по изобразительному искусству, кружки рисования, различные творческие центры, дети хотят научиться рисовать, интересно провести время за любимым занятием. Как правило, сюжеты для изображения многие из ребят придумывают сами и настроены рисовать именно то, что им хочется, при этом не обладая необходимыми знаниями, умениями и навыками. Тут педагог по изобразительному искусству сталкивается с проблемой, как помочь учащимся развить навыки рисования, которые будут им необходимы при создании своих творческих работ. Рисование с натуры как самое эффективное средство для освоения всех художественных законов становится приоритетной формой проведения занятий. Ведь «учитель сегодня – это специалист высокой квалификации, широко образованный, толерантный и культурный человек, в совершенстве владеющий своей профессией» [3, с. 232], поэтому одной из главных задач педагога является привить вкус к рисованию с натуры, объяснить важность такой художественно-творческой деятельности для их художественного развития, и именно освоение основ изобразительной грамоты, методической последовательности изображения позволит в будущем учащимся создавать свои творческие работы на более высоком уровне. Только при работе с натуры развивается глазомер, чувство объёма, «чтение» формы предметов, видение пропорций и соотношений. Процесс постижения формы основан на реальном осязании объекта, определении цвета предмета, воздушности окружающей среды, а также множества полутонов и рефлексов. «И здесь неоценимое значение приобретает профессиональный опыт и эрудированность художника-педагога – современного специалиста, подготовленного к педагогической деятельности на основе профессиональной и углубленной фундаментальной подго-

товки в области художественной педагогики» [2, с. 80].

Из истории нам известно, что с течением времени метод рисования с натуры приобрёл первостепенное значение в обучении изобразительному искусству. Многие художники, чьё искусство чтимы и по сей день, рекомендовали обязательно заниматься зарисовками с натуры, потому что это вносит неоценимый вклад в развитие необходимых умений и навыков в становлении художника [8].

Цель и рекомендуемые методы активизации у учащихся интереса к изобразительной деятельности с натуры

Как же привить учащимся интерес к работе с натуры? Невозможно не согласиться с П. Д. Чистовым, который говорит: «Изобразительное искусство учит выражать этот мир языком художественной выразительности через изображение реальных предметов и явлений» [10, с. 94]. Опираясь на русскую академическую школу изобразительного искусства, методологию и методические разработки таких значимых педагогов и исследователей изобразительного искусства, как П. П. Чистяков, Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, С. П. Ломов, С. Е. Игнатъев, Л. А. Буровкина, а также психологов Е. И. Игнатъева, Л. С. Выготского, мы предлагаем методы и решения проблемы активизации интереса к изображению с натуры, которые реализуются при последовательной и методичной работе учащихся над живописными этюдами, как краткосрочными, так и длительными, в системе дополнительного образования, как то студии художественного творчества или художественные кружки. Плюсом является более быстрый результат, когда работа выполняется за одно, два занятия и учащиеся могут скорее забрать работу домой и показать результат своим близким, при этом не устав от длительности процесса. Темой этюдов могут становиться различ-

ной формы фрукты и овощи, вкусная румяная выпечка (которые ученики могут вместе скушать после окончания работы, что вызывает дополнительные позитивные эмоции и добавляет положительный заряд при работе с натурой), различные по фактуре и расцветке драпировки, гипсовые фигуры и предметы быта. При этом, в процессе написания этюдов также решается множество художественных задач, таких как композиционное размещение, где происходит обучение грамотному расположению предметов в любом формате, как в горизонтальном размещении, так и в вертикальном, развивается умение быстро анализировать постановку и принимать самостоятельные решения, чтобы достигнуть желаемого художественного результата; работа над этюдом позволяет более свободно обращаться с живописными материалами и развивать в себе необходимую лёгкость в пользовании красками, чтобы в последующем, живописные работы не были «замученными» в цветовом и тоновом решении. Учащиеся также могут сами составить свои творческие постановки для этюдов, что даст возможность проявить самостоятельность, активность и ответственность. Оказав такое доверие, педагог позволяет учащимся почувствовать свои возможности начинающего художника, что является положительным фактором для развития уверенности в своих силах и прививает интерес к дальнейшей художественной деятельности. «Потребность ребёнка в художественном творчестве – это потребность в самореализации, которая под влиянием благоприятных обстоятельств не может не творить. Эта потребность становится непреодолимой, где происходит самовыражение и самореализация ребёнка» [1, с. 79].

Реализация поставленных целей и задач

Для успешного проведения занятий по написанию этюдов педагогу по изобразительному искусству целесообразно состав-

вить программу занятий с последовательным усложнением поставленных задач, что отвечает принципу систематичности, последовательности, доступности образования. Важно также учитывать возрастные категории учащихся и в соответствии с этим определить необходимые критерии при постановке этюда. С чего же начать работу над этюдом? С. П. Ломов пишет об этом так: «Какими бы ясными ни казались задачи этюда и удачным место для работы, приступать сразу к выполнению этюда непосредственно на холсте или листе бумаги не следует. Вначале надо сделать внимательный анализ природы, понять её пластический, цветовой и эмоциональный строй, условия и характер освещения, акцентировать внимание на наиболее характерных и интересных её качествах. Осознание сущности и поставленных задач создаёт предпосылки для их творческого решения» [5, с. 125].

Первым этапом работы над этюдом будет являться глубокий анализ постановки, где учащиеся внимательно рассматривают предметы этюда, определяют главные акцент, выбирают ракурс для достижения наилучшего результата и создания гармоничной композиции.

На втором этапе учащиеся наносят контуры изображаемых предметов, komponуя их на плоскости в зависимости от поставленной задачи и длительности выполнения (краткосрочный или длительный этюд).

На последующих этапах происходит формирование объёма предметов при работе в тоне или цвете с учётом световоздушной среды и цветовых отношений в постановке.

Рекомендуется выполнять этюды различными художественными живописными материалами, каждый из которых помогает передать особенности определённой постановки. Например, этюд в нежных тонах можно написать акварелью или мягкой пастелью, а работу с насыщенными яркими цветами помогут выполнить гуашь, акрил и масляные краски.

Работа с натуры также развивает важный художественный аспект, как композиционное мышление, которое необходимо в любой творческой работе. При работе над длительным этюдом педагог может предложить сделать ребятам несколько набросков в карандаше с разных ракурсов, чтобы определить наиболее удачную композицию. По мнению С. П. Рощина, «выявление композиционного центра произведения – важнейшая закономерность композиции, присущая всем видам искусства. Композиционный центр выражает главное в содержании произведения, основную идею и мысль, вокруг которой строится вся композиция» [9, с. 80], поэтому важно посвятить ряд занятий освоению правил грамотной работы над композицией. Учащиеся выполняют этюды как с предварительным наброском карандашом, так и сразу красками. Оба этих метода полезны для решения задач обучения.

При работе с длительным этюдом уместно подготовить предварительный рисунок, где будут отработаны композиция постановки, графическое построение предметов, характерные детали, что позволит при работе цветом более точно и в нужное место класть цветовые мазки, избегая смазывания формы и композиционных ошибок. «Ребёнок начинает изображать окружающий мир не только в соответствующей реальности цветовой гамме, но и дифференцирует предметы на одушевленные и неодушевленные» [7, с. 358]. При работе над быстрым этюдом учащимся лучше наносить предварительный рисунок сразу краской светлого тона, по ходу работы выстраивать рисунок изображения и лепить объём цветом. Это позволяет учащимся развить в себе навык более свободного рисования и передачи сиюминутного впечатления состояния и атмосферы постановки, не испытывать страха испортить изображение, научит более быстрому определению пропорций и соотношений размеров в постановке.

Данные методы апробировались на базе студий художественного творчества

«Буду-арт» и «Art House» в г. Москве и Московской области при работе с учащимися в возрасте от 10 до 16 лет. Для разного возраста были поставлены свои задачи и требования в соответствии с принципами обучения. В течение учебного года учащиеся выполняли этюды: изображение одного предмета в родственной и контрастной цветовой гамме; изображение нескольких предметов методом загораживания; изображение предметов в технике гризайль; изображение предметов в двух и трех плоскостях; самостоятельный выбор предметов изображения для этюда и др. На начальном этапе исследования наблюдались слабое понимание основ композиции, робкая и неуверенная работа живописными материалами, нарушение пропорций, что не способствовало желанию учащихся продолжать работу с натуры. К концу учебного года у ребят уже не вызывало сложности создать предварительный рисунок с учётом масштаба и пропорций, смело подбирать нужные цвета и активно использовать палитру в поисках цветовых оттенков. Учащиеся стали участвовать в выборе сюжетов для следующих постановок, предлагать свои идеи. Работа над этюдами по большей части прошла успешно и вызвала положительный отклик у учащихся. Основная трудность заключалась в том, чтобы успеть выполнить работу в заданные временные рамки, что обуславливалось психофизическими особенностями, уровнем подготовки, уверенностью в своих силах и др.

Заключение

Выполнение этюдов, как краткосрочных, так и длительных, вызвало позитивную реакцию у учащихся и показало положительную динамику в активизации интереса к изобразительной деятельности с натуры. Начиная с изображения предметов, которые нас окружают в аудитории, учащиеся постепенно начинают проявлять интерес к изображению объектов природы, вовлекаясь в процесс

познания природы через изображения и тем самым продолжая совершенствовать свои художественные навыки. «Помимо учебных задач в развитии художественных навыков и умений решаются воспитательные задачи. Дети учатся видеть прекрасное в обычных предметах, которые окружают нас в повседневной жизни, проявляют более бережное отношение к ним» [6, с. 408].

В условиях художественных кружков и изостудий, как правило, занятия проходят один-два раза в неделю от одного до двух часов, что не способствует сложной постановке натюрморта, так как на его качественное выполнение может понадобится много времени. Таким образом, написание этюдов – это оптимальный метод работы с натуры, благодаря которому происходит обучение художественной грамоте, а также активизируется интерес к изобразительной деятельности.

Написание этюдов – это увлекательный процесс, позволяющий развить в учащихся необходимые художественные навыки и умения, привить им интерес к художественной деятельности при работе с натурой, решающий множество учебных и художественных задач, при этом не затрачивающий много учебного времени. «Основная цель работы над набросками – это познать натуру, природу, накопить и систематизировать те или иные знания о ней для художественной практики» [4, с. 93]. Развитие художественных навыков – это процесс, который носит накопительный характер. Чем больше времени посвящает ученик изобразительному искусству, чем чаще он берётся за кисть или карандаш, тем быстрее и эффективнее растут изобразительные возможности и качество изображения.

Статья поступила в редакцию 21.10.2019

ЛИТЕРАТУРА

1. Буровкина Л. А. Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: дис. ... докт. пед. наук. М., 2010. 368 с.
2. Дубровин В. М., Буровкина Л. А., Сергеев И. М. Место композиции в современном художественном образовании // Искусство и образование. 2018. № 4 (114). С. 78–84.
3. Корешков В.В., Новикова Л.В. Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета / под ред. С. М. Низамутдиновой. М., 2018. С. 232–238.
4. Зуев В. И. Место и роль краткосрочных этюдов-упражнений в обучении живописи студентов художественно-графического факультета // Акварель в учебе и творчестве: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Орёл, 2017. С. 89–94.
5. Ломов С. П. Живопись: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008. 232 с.
6. Лукьянченко С. В. Развивающие задачи натюрморта на занятиях ИЗО с дошкольниками // Наука на благо человечества – 2017: сборник научных статей магистрантов и бакалавров по итогам Международной конференции, г. Москва, 17–28 апреля 2017 г. М., 2017. С. 405–408.
7. Прищепа А. А., Буровкина Л. А., Майдибор О. Н. Детское творчество как основа формирования художественной самобытности России // Перспективы науки и образования. 2019. № 2 (38). С. 342–360.
8. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. 3-е изд., доп. и перераб. М., 2000. 256 с.
9. Рошин С. П. Живопись. Основы теории и практики: учеб. пособие. М., 2008. 240 с.
10. Чистов П. Д. Системные основы преподавания изобразительного искусства // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 3. С. 92–99.

REFERENCES

1. Burovkina L. A. *Teoretiko-metodologicheskie usloviya khudozhestvennogo obrazovaniya uchashchikhsya v uchrezhdeniyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya: dis. ... dokt. ped. nauk* [Theoretical and methodological conditions for art education of students in institutions of additional education: D. thesis in Pedagogic sciences]. Moscow, 2010. 368 p.
2. Dubrovin V. M., Burovkina L. A., Sergeev I. M. [The place of composition in contemporary art education]. In: *Iskusstvo i obrazovanie* [Arts and education], 2018, no. 4 (114), pp. 78–84.
3. Koreshkov V.V., Novikova L.V. [Fine arts teacher – organizer of extracurricular activities at school]. In: Nizamutdinova S. M. ed. *Perspektivy razvitiya sovremennoi kul'turno-obrazovatel'noi sredy stolichnogo megapolisa: materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii instituta kul'tury i iskusstv Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta* [Prospects for the development of the modern cultural and educational environment of the metropolitan metropolis: materials of the scientific and practical conference of the Institute of Culture and Arts of the Moscow City Pedagogical University]. Moscow, 2018, pp. 232–238.
4. Zuev V. I. [The place and role of short-term etudes-exercises in teaching painting to students of the art and graphic faculty]. In: *Akvarel' v uchebe i tvorchestve: sbornik materialov vs Rossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhduнародnym uchastiem* [Watercolors in studies and creativity: a collection of materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation]. Eagle, 2017, pp. 89–94.
5. Lomov S. P. *Zhivopis'* [Painting]. Moscow, 2008. 232 p.
6. Luk'yanchenko S. V. [Developing tasks of still life in art classes with preschoolers]. In: *Nauka na blago chelovechestva – 2017: sbornik nauchnykh statei magistrantov i bakalavrov po itogam Mezhdunarodnoi konferentsii, g. Moskva, 17–28 aprelya 2017 g.* [Science for the good of the humanity – 2017: Collection of scientific articles of undergraduates and bachelors following the results of the International conference, Moscow, April 17–28, 2017]. Moscow, 2017, pp. 405–408.
7. Prishchepa A. A., Burovkina L. A., Maidibor O. N. [Children]. In: *Perspektivy nauki i obrazovaniya* [Prospects for Science and Education], 2019, no. 2 (38), pp. 342–360.
8. Rostovtsev N. N. *Metodika prepodavaniya izobrazitel'nogo iskusstva v shkole* [Methods of teaching fine arts in school]. Moscow, 2000. 256 p.
9. Roshchin S. P. *Zhivopis'. Osnovy teorii i praktiki* [Painting. Fundamentals of theory and practice]. Moscow, 2008. 240 p.
10. Chistov P. D. [Systemic Foundations of Fine Arts Teaching]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2016, no. 3, pp. 92–99.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Лукьянченко Софья Викторовна – аспирант департамента изобразительного, декоративного искусства и дизайна Московского городского педагогического университета;
e-mail: Sonick83@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Sofia V. Lukianchenko – Postgraduate student of the Department of Fine, Decorative Arts and Design, Moscow City Pedagogical University;
e-mail: Sonick83@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Лукьянченко С. В. Этюд как средство активизации художественного интереса к обучению изобразительному искусству // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. № 4. С. 38–43.

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-4-38-43

FOR CITATION

Lukianchenko S. V. Etude as a means of activating artistic interest in teaching fine art. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics, 2020, no. 4, pp. 38–43.

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-4-38-43