

АКВАРЕЛЬНЫЙ ЭТЮД НАТЮРМОРТА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Л.В. Черная, С.Е. Игнатьев

Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты реализации учебно-творческих задач по акварельной живописи натюрморта как средства формирования творческой личности будущего художника-педагога. Раскрывается взаимосвязь профессионально-методической и художественно-творческой деятельности студентов в условиях академического обучения. Цель статьи — осуществить анализ учебно-творческих задач при применении акварельных этюдов на занятиях по живописи для формирования творческой личности будущего художника-педагога в условиях профессиональной подготовки в вузе. Доказывается, что применение этюдов на занятиях по живописи является специфической формой организации обучения, где будущие специалисты совершенствуют свое профессиональное мастерство, развивают творческий потенциал, расширяют кругозор. Уделено внимание особенностям преподавания, направленного на формирование у студентов умения методически грамотно выполнять творческие работы по живописи, и средствам мотивации к самостоятельному художественному поиску во время работы над этюдами.

Ключевые слова: художник-педагог, академическая живопись, живописный этюд натюрморта, рисование с натуры, учебно-творческие задачи.

Для цитирования: Черная Л.В., Игнатьев С.Е. Акварельный этюд натюрморта в системе подготовки художника-педагога // Преподаватель XXI век. 2024. № 1. Часть 1. С. 245–252. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-1-245-252

WATERCOLOUR STUDY OF STILL LIFE IN THE SYSTEM OF TRAINING AN ARTIST-PEDAGOGUE

L.V. Chernaya, S.E. Ignatev

Abstract. The article deals with methodical aspects of the implementation of educational-creative tasks in still life watercolor painting as a means of forming the creative personality of a future artist-pedagogue. The interrelation of professional-methodical and artistic-creative activity of students in the conditions of academic training is revealed. The aim of the article is to analyze the educational-creative tasks in

© Черная Л.В., Игнатьев С.Е., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

the application of watercolor sketches in painting classes for the formation of creative personality of the future artist-pedagogue in the conditions of professional training at the university. It is proved that the use of sketches in painting classes is a specific form of training organization, where future specialists improve their professional skills, develop their creative potential, expand their outlook. Attention is paid to the peculiarities of teaching aimed at the formation of students' ability to methodically and competently perform creative works on painting, and to the means of motivation for independent artistic search while working on sketches.

Keywords: *artist-pedagogue, academic painting, still life study, drawing from life, educational and creative tasks.*

Cite as: Chernaya L.V., Ignatev S.E. Watercolour Study of Still Life in the System of Training an Artist-Pedagogue. *Prepodavatel XXI vek*. Russian Journal of Education, 2024, No. 1, part 1, pp. 245–252. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-1-245-252

Профессиональная подготовка будущего художника-педагога выдвигает особые требования к формированию его творческого мастерства. Дисциплина живопись — одна из составляющих профессиональной подготовки, которой должен овладеть бакалавр направления подготовки 44.03.01, профиля подготовки «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

Учебно-творческие задачи по выполнению этюдов способствуют формированию педагогических навыков: быстрого и креативного художественного воспроизведения натуры. Навыки этюдного письма позволяют использовать усвоенные знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях по живописи в практической педагогической деятельности. Применение акварельных этюдов в рамках академических заданий на дисциплине «Живопись» характеризуется свежестью исполнения, передачей живых, мгновенных впечатлений от натуры. Работа над этюдами обеспечивает значительное расширение учебно-познавательной, практической и творческой деятельности.

Акварельные этюды по живописи натюрморта — неотъемлемая составная часть образовательного процесса профессиональной подготовки будущего художника-педагога, нацеленная на формирование творческой личности, профессионально-методической и художественно-творческой компетентностей студентов.

Основываясь на впечатлениях, вызванных натурной постановкой, будущий художник-педагог учится создавать картину, соединяя в ней разрозненные элементы в единую изобразительную форму, подчиняя ее своему идейному замыслу. Изучение богатейшего опыта классического искусства вооружает студентов знаниями общих законов живописи. Конкретные сведения о действии этих законов студенты получают на теоретических занятиях. На практических занятиях исследуются частные случаи применения этих законов, изучаются способы, правила, приемы, которыми пользуются художники при создании художественных произведений [1].

Одним из выдающихся мастеров изобразительного искусства является русский художник рубежа XIX–XX веков М.А. Врубель. Он работал почти во всех видах и жанрах живописи. Этюдные работы акварелью М.А. Врубеля не оставляют равнодушным ни одного зрителя и являются познавательным учебным материалом для тех, кто же-

лает освоить особенности техники акварельной живописи. Он выполнял этюды очень быстро и не стремился к подробному выписыванию деталей. В этюдах цветов проявился интерес М.А. Врубеля к бесконечному разнообразию форм природы, умению видеть уникальное в привычном. Художник мастерски передавал строение формы и особенности поверхности — текстуру.

Погружение в мир этюдов натюрмортов в акварели позволит активизировать изобразительную деятельность, развить художественно-образное мышление, расширить возможности, понимание и представление о технике и о жанре.

В современном мире изобразительного искусства акварельные этюды приобретают особое звучание. Неповторимые и непосредственные акварели в различных технических вариантах исполнения заполняют мировое художественное пространство. Эта техника современна, актуальна и способна донести зрителю особенное, тонкое авторское отношение к натуре. Яркий пример этюдного письма в технике акварельной живописи «по-сырому» работы современного художника из Приднестровья И.П. Мосийчука (Молдова). Он известен в мировом акварельном сообществе своими легкими акварельными работами, выполненными на одном дыхании. Художник в основном писал пейзажи, но также не оставлял без внимания этюды натюрморта. Техника письма «по-сырому» позволяет взглянуть на акварель совершенно иным творческим восприятием. Она манит своей мягкостью, воздушностью и целостностью. Одни цвета мягко проникают в другие, создавая иллюзию дымки. Освоив такую технику, художник-педагог способен будет увлечь своих учеников, т. к. процесс работы завораживает, а результаты учеников всегда будут индивидуальными и непредсказуемыми.

Для развития профессиональных умений и навыков в работе над этюдами натюрморта и для отработки техники акварельной живописи необходима регулярная практика и работа с натурой и, конечно же, примеры мастеров, которые будут служить стимулом к развитию.

Одним из аспектов совершенствования профессиональных навыков по живописи должно быть практическое применение этюдов в процессе академических занятий. В ряде научных работ по исследуемой проблеме, в частности Г.В. Беды [2], Н.Н. Волкова [3], Н.Н. Ростовцева [4] и других, отмечается важность и перспективность исследования в области методических основ развития педагогических умений студентов во взаимосвязи с их художественными знаниями и навыками в процессе живописной практики.

Многие специалисты поднимают вопрос важности развития у студентов правильного видения, образного восприятия и живописного воспроизведения цвета, потому что это важно в их дальнейшей профессиональной работе в школе, где они будут учить учащихся ориентироваться в безграничном мире цветов и оттенков, а также формировать их художественный вкус [5–7].

Как отмечают А.С. Пучков и А.В. Триселев, практика этюдного письма и применение этюдов на занятиях по живописи является специфической формой образовательного процесса, в ходе которого студенты профессионально овладевают художественно-творческим мастерством, развивают необходимые для художника-педагога компетенции, расширяющие мировоззрение. Практика с применением этюдного письма на занятиях по живописи — эффективное средство для формирования творческих качеств будущих

учителей изобразительного искусства, способствует всестороннему развитию личности будущих специалистов [8].

Анализ научных источников даёт основания утверждать, что применение этюдов на занятиях по живописи в учреждениях высшего образования играет значительную роль в процессе формирования творческой личности будущего учителя изобразительного искусства.

Цель применения этюдов в рамках академических заданий — дать студентам возможность реализовывать творческие идеи, развивать креативное мышление, приобретать и совершенствовать практические навыки по живописи в технике акварели, передавать световоздушную среду, развивать пространственную ориентацию и чувство композиции.

Ожидаемым результатом применения этюдов на практических заданиях по живописи является овладение студентами целостным художественно-образным восприятием окружающей действительности, технологией работы акварелью, техниками акварельной живописи, законами и правилами взаимодействия цветов, последовательностью выполнения работ в натюрмортом жанре [9].

Обязательным в работе над этюдом натюрморта является изучение натурной постановки с позиции ее живописного понимания, анализ представления о значении воздушной перспективы и способах ее цветового воплощения, понимание колористического единства изображаемых объектов, их красочной связи в зависимости от освещения. Именно в условиях быстрого письма закладываются основы понимания больших тональных и цветовых форм, развивается целостное восприятие, появляются первые профессиональные навыки владения технологическими приемами акварельной живописи. В условиях этюдной живописи формируются представления о естественной основе колорита, происходит расширение фокуса поля зрения, что способствует переходу к большому формату. Только при регулярном применении краткосрочных этюдов закладывается прочный фундамент для развития творческих способностей, находящихся в неразрывной связи с процессом освоения профессиональных навыков реалистического рисования с натуры.

Отметим, что современная школа требует от учителя фундаментальных знаний по теории и практике изобразительного искусства в сочетании с глубокой психолого-педагогической подготовкой, умения на практике применять полученные знания как в художественной, так и в педагогической сфере. В процессе подготовки художника-педагога важно выявить взаимосвязь теории и практики, ориентацию на практическое применение приобретенных знаний, Воспитание художника-педагога, формирование его творческой индивидуальности — процесс сложный и многосторонний. Важную роль в этом процессе играет общее развитие, получаемое при изучении профессиональных дисциплин.

Работа с натуры направлена на освоение основ профессионального мастерства. Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала студента, совершенству его вкуса, мастерству, композиционному мышлению, технике, способности передавать свет, форму, материальность и в итоге дает возможность студенту выражать свои чувства, переживания и настроения. Студентам целесообразно в процессе работы над учебным натюрмортом чередовать длительные академические постановки с краткосрочными упражнениями — этюдами отдельных предметов, групп предметов

с конкретными задачами. Специальные упражнения на развитие зрительной памяти, работа по представлению, целевые краткосрочные этюды, связанные с развитием творческих способностей, содействуют формированию композиционных, живописных навыков. Работа над живописным этюдом стимулирует развитие образных представлений, умения целно видеть и передавать в изображении обобщенный на основе выделения главного художественный образ. Развитие образного, целостного мышления в учебном процессе занимает важное значение и тесно связано с обучением методам реалистического изображения окружающей действительности [10; 11].

Образное видение всегда отличало хорошего художника от ремесленника. Критерием этого отличия является умение выделять из большого многообразия форм и явлений наиболее яркие, способность видеть в единичном общее, типичное, а следовательно, и умение довести увиденное в жизни до полнокровного художественного образа [12].

Художник-педагог должен обладать навыками быстрого письма по ряду обстоятельств, связанных с профессиональной педагогической деятельностью. Во время педагогической практики наиболее эффективным приёмом бывает быстрая демонстрация заинтересовавшего учеников явления, запечатлеть в этюде только главное, наиболее существенное, или только часть целого (фрагмент), поэтому наряду с длительными работами, академическими постановками существуют и другие формы этюда. Это этюды-наброски, этюды фрагментов, эскизы и зарисовки. Все эти формы имеют право на существование. Вопрос заключается лишь в том, чтобы разумно их сочетать. Работая только над длительными по времени исполнения заданиями с углубленной и детальной пропиской предметов, обучающийся не приобретает навыков быстрой ориентации и не сумеет, быстро запечатлеть наиболее главные и существенные черты, не научится сознательно жертвовать теми или другими деталями в угоду определенным художественным целям.

Краткосрочные этюды могут иметь как подчиненное, так и самостоятельное значение. В первом случае — при выполнении предварительного эскиза перед длительной постановкой; во втором — при решении специальных живописных задач (передача условий света, цветовых сочетаний) и когда требуется запечатлеть какой-то мотив, но нет времени выполнить его более обстоятельно. Возможности этюдов натюрморта неисчерпаемы. Следует различать этюды как элемент подхода к выполнению продолжительного академического задания, которые обычно следуют за поисковыми линейно-тональными композиционными зарисовками и живописными этюдами, выполненными в большом формате, что очень важно в наглядном обучении на занятиях изобразительным искусством.

В первом случае представленные этюдные задания применяются в качестве подготовительного этапа перед длительной постановкой и являются поисковым ходом работы над академической постановкой. Работа разделяется на несколько этапов. Сначала определяют композицию натюрморта. Для этого на отдельных листах делают несколько вариантов зарисовок небольшого размера, стараясь понять, как распределяются свет и тень на всех предметах, где расположены наиболее освещенные и наиболее затемненные участки постановки. Отмечают также, какие части составляют передний план, какие отходят в глубину, какой фрагмент является самым темным, какой самым светлым. Найденное в тоне композиционное решение дополняется цветовыми вариантами-этюдами. В таких этюдах наряду с уточнением

композиционного строя выявляется цветовая гамма, состав цвета, с помощью которых достигаются нужные сочетания. Студенты знакомятся с такими понятиями, как «формат», «точка зрения», «колорит», «тон», изучают правила изображения на плоскости. Этюды выполняются в течение 15–20 минут. Эти этюды дают рисовальщику возможность приобрести навыки быстрой ориентации, научиться осознанно упускать детали ради конкретных художественных целей.

Для успешного овладения живописной культурой необходимо не только разнообразить учебные постановки, но и делать более гибкими сроки их выполнения. Чрезмерно растянутый срок не всегда может быть использован продуктивно. Так, следующая форма представления этюдов — творческий этюд. Он служит дополнением к академическим длительным заданиям в изучении натуры и в то же время творческой разгрузкой от длительных постановок. Такие этюдные задания позволяют студенту анализировать, совершенствовать и творчески подходить к усвоению поставленных задач. Творческие этюды развивают остроту восприятия натуры, способность быстро и в лаконичной форме фиксировать свои наблюдения, в быстрых, смелых цветотональных отношениях передавать основные характерные черты натуральных постановок. Характер поставленной задачи этюда может быть различен и нести в себе и творческую, и техническую суть: от отработки акварельных приемов и техник до творческого воспроизведения и авторского видения натуры. Основываясь на опыт лучших мастеров акварельной живописи, наиболее удачными в развитии творческого восприятия и живописного представления являются этюды букетов цветов. Творческие задания очень интересны и полезны в развитии художника-педагога. Они развивают художественно-образное восприятие, мышление, углубляют навыки работы быстрого письма и в то же время способствуют выполнению поставленной задачи: передать характерные особенности натуры [13]. Такого рода задания следует писать на большом формате, предпочтительно А2, для выявления и отработки навыков широкого письма акварелью в технике «алла прима» или письма «по-сырому». Не следует ограничиваться одним букетом цветов, т. к. выполнение разнохарактерных цветов может нести в этюдных заданиях свои непосредственные задачи. На каждое из таких упражнений полезно отвести 2–3 часа.

Творческие этюды предоставляют начинающим художникам платформу для отработки основных технических навыков материала (в данном исследовании акварельной живописи), включая в работу все возможности акварели: многослойную живопись, «алла приму», «по-сырому» и смешанную технику. Этюды дают возможность экспериментировать с материалом, что способствует развитию индивидуального художественного вкуса и стиля. Успешное выполнение длительной академической постановки зависит от практических достижений обучающегося, от этюдных практических наработок, которые представляют собой художественные работы, в основном созданные быстро и на одном дыхании, с целью изучения и отработки различных аспектов живописи с использованием акварельных красок. Краткосрочные этюды способствуют умению подмечать характерные особенности окружающей действительности, создавать выразительный художественный образ.

Живописный этюд как одно из действенных средств создания художественного образа позволяет сознательно, ассоциативно выстроить композицию, располагать все ее элементы таким образом, чтобы зритель легко мог воспринять заложенную в ней идею.

Применение быстрого этюдного письма в курсе по акварельному натюрморту является начальным этапом формирования композиционных, тональных, цветовых и пространственных знаний и навыков. Эти работы позволят обучающемуся художнику-педагогу разрабатывать идеи, техники и композиции, которые он способен будет применить в своей дальнейшей педагогической деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Vipper, B.P.* Проблема и развитие натюрморта: (жизнь вещей). Казань: Молодые силы, 1922. 168 с.
2. *Беда, Г.В.* Живопись: учебник для студентов педагогических институтов. М.: Просвещение, 1986. 192 с.
3. *Волков, Н.Н.* Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984. 400 с.
4. *Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов пединститутов / сост. Н.Н. Ростовцев и др. М.: Просвещение, 1989. 207 с.*
5. *Визер, В.В.* Живописная грамота. Основы искусства изображения. СПб.: Питер, 2006. 192 с.
6. *Зайцев, А.С.* Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986. 158 с.
7. *Зернова, Е.С.* Будущему художнику об искусстве живописи (заметки преподавателя). М.: Советский художник, 1976. 238 с.
8. *Пучков, А.С., Триселев, А.В.* Методика работы над натюрмортом: учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов по специальности «Черчение, рисование и труд». М.: Просвещение, 1982. 160 с.
9. *Ломов, С.П.* Живопись: учебник для студентов худ.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. М.: Агар, 2008. 229 с.
10. *Домов С.П., Игнатъев С.Е., Кармазина М.В.* Искусство. Изобразительное искусство. 5–9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012. 80 с.
11. *Кирцер, Ю.М.* Рисунок и живопись: практическое пособие. М.: Высшая школа, 1992. 270 с.
12. *Сокольников, Н.М.* Методика обучения изобразительному искусству. Учебник для учреждений высшего профессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Изобразительное искусство»). М.: Academia, 2013. 335 с.
13. *Роцин, С.П.* Живопись. Основы теории и практики: учебное пособие. М.: Центр медиа проектов «АБФ», 2008. 216 с.

REFERENCES

1. *Vipper, B.R.* *Problema i razvitie natyurmorta: (zhizn veshchej)* [The Problem and Development of Still Life: (The Life of Things)]. Kazan, Molodye sily, 1922, 168 p. (in Russ.)
2. *Beda, G.V.* *Zhivopis* [Painting: Textbook for Students of Pedagogical Institutes]. Moscow, Prosveshchenie, 1986, 192 p. (in Russ.)
3. *Volkov, N.N.* *Tsvet v zhivopisi* [Color in Painting]. Moscow, Iskusstvo, 1984, 400 p. (in Russ.)
4. *Risunok. Zhivopis. Kompozitsiya. Hrestomatiya* [Drawing. Painting. The Composition. Textbook: A Textbook for Students of Art and Graphic Faculties of Pedagogical Institutes], comp. N.N. Rostovtsev et al. Moscow, Prosveshchenie, 1989, 207 p. (in Russ.)

5. Vizer, V.V. *Zhivopisnaya gramota. Osnovy iskusstva izobrazheniya* [Pictorial Literacy. Fundamentals of the Art of Image]. St. Petersburg, Piter, 2006, 192 p. (in Russ.)
6. Zajcev, A.S. *Nauka o tsvete i zhivopis* [The Science of Color and Painting]. Moscow, Iskusstvo, 1986, 158 p. (in Russ.)
7. Zernova, E.S. *Budushchemu hudozhniku ob iskusstve zhivopisi (zametki prepodavatelya)* [To the Future Artist about the Art of Painting (Teacher's Notes)]. Moscow, Sovetskij hudozhnik, 1976, 238 p. (in Russ.)
8. Puchkov, A.S., Triselev, A.V. *Metodika raboty nad natyurmortom* [Methods of Work on Still Life: A Textbook for Students of Art and Graphic Faculties of Pedagogical Institutes Specializing in Drawing, Drawing and Labor]. Moscow, Prosveshchenie, 1982, 160 p. (in Russ.)
9. Lomov, S.P. *Zhivopis* [Painting: A Textbook for Students]. Moscow, Agar, 2008, 229 p. (in Russ.)
10. Ignatev, S.E., Lomov, S.P. i dr. *Iskusstvo. Izobrazitelnoe iskusstvo. 5–9 klassy. Rabochaya programma dlya obshcheobrazovatelnyh uchrezhdenij* [Art. Visual Art. Grades 5–9. Working Program for General Education Institutions]. Moscow, Drofa, 2012, 80 p. (in Russ.)
11. Kirtser, Yu.M. *Risunok i zhivopis* [Drawing and Painting: A Practical Guide]. Moscow, Vysshaya shkola, 1992, 270 p. (in Russ.)
12. Sokolnikova, N.M. *Metodika obucheniya izobrazitelnomu iskusstvu* [Methods of Teaching Fine Arts. Textbook for Institutions of Higher Professional Education in the Field of Training "Pedagogical Education" (Profile "Fine Arts")]. Moscow, Academia, 2013, 335 p. (in Russ.)
13. Roshchin, S.P. *Zhivopis. Osnovy teorii i praktiki* [Painting. Fundamentals of Theory and Practice: Textbook]. Moscow, Centr media proektov "ABF", 2008, 216 p. (in Russ.)

Черная Людмила Владимировна, аспирант, кафедра методики преподавания изобразительного искусства, Московский педагогический государственный университет, glazona84@gmail.com

Ljudmila V. Chernaya, Postgraduate Student, Methods of Teaching Fine Arts Department, Moscow Pedagogical State University, glazona84@gmail.com

252

Игнатьев Сергей Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор, кафедра методики преподавания изобразительного искусства, Московский педагогический государственный университет, ise_hgf@mail.ru

Sergej E. Ignatev, ScD in Education, Professor, Methods of Teaching Fine Arts Department, Moscow Pedagogical State University, ise_hgf@mail.ru

Статья поступила в редакцию 27.12.2023. Принята к публикации 19.01.2024

The paper was submitted 27.12.2023. Accepted for publication 19.01.2024