

Научная статья

УДК 74.01.09

Самостоятельная работа студентов по живописи в системе художественного образования

Кучерявенко А. С.¹, Веселова Ю. В.²

¹Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

²Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск

В статье рассмотрены возможности самостоятельной работы по теме портретной живописи в процессе профессиональной подготовки студентов художественных вузов. Авторами обоснована методика самостоятельной художественно-творческой деятельности, способствующая формированию интереса студентов к освоению знаний, умений и навыков по дисциплине «Живопись», развитию сотрудничества между преподавателем и студентами.

Ключевые слова: портретная живопись, самостоятельная работа, копирование классических образцов, технология масляной живописи, художественное восприятие.

Для цитирования: Кучерявенко А. С., Веселова Ю. В. Самостоятельная работа студентов по живописи в системе художественного образования // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2022. – № 2. – С. 64–70.

Original article

Independent work of students in painting in the system of art education

Kucheryavenko A. S.¹, Veselova Yu. V.²

¹Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

²Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk

The article considers the possibilities of independent work on the topic of portraiture in the process of professional training of students of art universities. The authors substantiate the methodology of independent artistic and creative activity, which contributes to the formation of students' interest in mastering knowledge, skills and abilities in the discipline "Painting", the development of cooperation between the teacher and students.

Keywords: portrait painting, independent work, copying of classical samples, oil painting technology, artistic perception

For citation: Kucheryavenko A. S., Veselova Yu. V. Independent work of students in painting in the system of art education. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2022, no. 2, pp. 64–70.

Среди сложившихся форм и методов обучения все большее значение приобретает самостоятельная работа. Ее можно рассматривать как один из основных факторов повышения творческой активности студентов, развития их интереса к познавательно-творческой деятельности, формирования профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы осознанно и целенаправленно применять в практической деятельности [11].

Организация самостоятельной работы предполагает взаимодействие преподавателя и студентов на основе партнерства и сотрудничества. Организовать такое взаимодействие с учетом специфики изучаемой учебной дисциплины, ее структурой, характером и особенностями, объемом часов, отведенных на ее изучение, видом заданий для самостоятельного изучения, индивидуальных качеств студентов и условий учебно-профессиональной деятельности - это основная задача преподавателя [15].

На основании изучения научных трудов Н. В. Матяш, Н. К. Семеновой, В. А. Сластенина и других исследователей выявлен комплекс общедидактических и специальных методов, применяемых преподавателем в процессе организации самостоятельной работы студентов [10]. Это прежде всего вербальный метод, основными приемами и способами которого являются рассказ, объяснение, беседа. Метод наглядности, заключающийся в показе преподавателем приемов работы в различных изобразительных техниках, образцов графических и живописных композиций для углубления и закрепления знаний по изучаемой теме. Практический метод, связанный с самостоятельным выполнением студентами художественных работ, формирующий и закрепляющий знания закономерностей, последовательности построения, особенностей натуры, а также умения и навыки работы с графическими и живописными материалами. Исторический метод, предполагающий изучение работ, выполненных по конкретной тематике известными художниками в разные исторические эпохи, на основании творческого наследия и опыта которых, выполняется студентом новая работа.

В педагогической практике настоящего времени можно наблюдать абсолютное отсутствие у студентов понятий о какой-либо технической грамотности, поэтому, например, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества с первых шагов обучения студентам ставится задача копирования полотен мастеров прошлого. Такой опыт преподавания основывается на более раннем периоде Императорской академии, когда учеба начиналась с оригинальных классов, и ученик сначала постигал азы ремесла, овладевал необходимой культурой обработки формы, умением пользоваться лессировками в живописи и штриховкой в рисунке. Кроме того, в программах художественных и архитектурных вузов копирование произведений или репродукций известных художников является обязательным, так как «...значение копирования не в том, чтобы перенять манеру того или иного художника и затем его голосом петь свою песню, а в том, чтобы на практике ощутить гигантский разрыв между тем, что умеешь и знаешь сам, и тем, что могли сделать наши предшественники» (цит. по: [8]). В процессе копирования перед студентами ставятся различные задачи, которые помогают им осваивать и закреплять свои знания по рисунку, перспективе, технике живописи, композиции, колористике. Для достижения наилучших результатов в процессе самостоятельной работы студентам необходимо много работать творчески.

Одними из главных задач практических самостоятельных занятий по живописи являются формирование и развитие профессионального художественного воспри-

ятия у студентов. В процессе обучения живописи с натуры восприятие изменяется. Оно становится более точным, быстрым и дифференцированным. По словам А. И. Иконникова, «...с развитием восприятия развивается и знание студентов об окружающем мире. Границы восприятия их постепенно расширяются, чему способствует изучение художественного наследия, рост научно-теоретических знаний» [7].

Основой такого обучения должны были служить не механические упражнения для тренировки рук, а выработка умений сознательно анализировать природу и применять нужные знания на практике [9].

Один из ведущих российских теоретиков и методистов обучения живописи, художник-педагог, профессор Г. В. Беда в учебнике «Живопись» изложил научно-обоснованную теорию и методику обучения этой специальной дисциплине на художественно-графических факультетах педвузов. Особое внимание он уделил методике написания этюдов в мастерской в условиях дневного и искусственного освещения [1; 2].

Идя разными путями, русские мастера двигались к одной цели – выразительности портретного образа. Анализ теоретических и методических трудов ведущих ученых художественно-педагогического сообщества (Г. В. Беда, В. С. Кузин, Ю. В. Коробко, С. П. Ломов, Н. Н. Ростовцев, Г. Б. Смирнов, А. А. Унковский, Е. В. Шорохов и др.) позволяет сделать вывод о том, что методика выполнения работы по живописи портрета остается в принципе такой же, как и для других жанров [5]. Рисунок в портрете – основная и самая необходимая составляющая его успешного выполнения. Все это позволяет глубже разобраться в живописной манере того или иного мастера, взять полезное для самостоятельной, студийной работы с натурой.

Немаловажное значение имеет практическое усвоение знаний по технологии масляной живописи, ее особенностей как на подготовительном творческом этапе, так и в непосредственной работе масляными красками. Копирование можно также начинать с рисунка – картона графитным карандашом и перенесения его на основной формат – грунтованный картон или холст, натянутый на подрамник. По мере приобретения профессиональных навыков рисунок можно выполнять жидкой масляной краской на подготовленном формате, совмещая его с подмалевком, работая «от пятна». То есть большими цветовыми и тоновыми массами, не замыкаясь на детализировке, совмещая технологическую последовательность и выявление характера портретируемого без наличия детализировки на изображаемом персонаже.

Обращается внимание на то, что цвет человеческого тела принципиально отличается от цвета других предметов окружающего мира. Вместе с тем в пределах общего значения его оттенки бесконечно разнообразны. Нет двух людей абсолютно одинаковых по цвету лица. Эти отличия надо уметь видеть и передавать в изображении. Локальный цвет лица имеет массу оттенков. Нельзя раскрашивать лицо человека каким-то стандартным «телесным» или условным цветом.

Современные условия жизни, ее темп и развитие технологий диктуют художнику не всегда приемлемые условия работы в портретном жанре, ставят его перед фактом выполнения портрета – живописного или графического – с фотографии. Об этом не без сожаления писал художник Г. К. Савицкий: «...Самое печальное явление, когда художник пишет портрет с фотографии, а не с натуры. Фотография запечатлевает случайный момент при случайном освещении, и, работая над портретом с фотографии, художник лишен возможности иметь и выразить свое творческое отношение к портретируемому, так как он невольно находится в плену фотоснимка» [14].

И тем не менее живописные и графические работы, выполненные с фотоснимков, пользуются популярностью в настоящее время, что, вероятно, связано с отсутствием времени или невозможностью позировать у заказчиков подобного рода портретов. Поэтому обучение правильным подходам к созданию живописного портрета по фотографии возможно включить в процесс самостоятельной работы студентов.

В данном виде работы над портретом наряду со сходством нужно ставить перед собой сверхзадачу, решая ее так, чтобы выполненный с фотографии портрет не отличался от портрета, написанного с натуры. Это довольно сложная творческая задача, она может быть по силам только зрелому художнику-профессионалу, у которого за плечами большой практический опыт.

Примечательно, что даже известные художники прошлого иногда прибегали к подобного рода методике работы написания портрета. Так, В. А. Серов иногда в своем портретном творчестве обращался к работе с фотографией и делал это так мастерски, что невозможно и сейчас отличить натурные портреты от портретов, выполненных с фотографий. Однако, если все-таки нет возможности делать этюды с натуры, то имеющиеся в наличии несколько фотоснимков в разных ракурсах и при разном освещении могут оказать большую помощь в достижении внешнего сходства портретируемого. Эту возможность нужно обязательно использовать, чтобы иметь как можно больше представлений о внешних, характерных чертах изображаемого персонажа.

Предварительно продумывается композиция портрета, колорит, его тоновая характеристика. Рисунок здесь, несомненно, имеет первоочередное значение для выявления ошибок, он постоянно проверяется через зеркальное отражение и, конечно, необходимо время от времени отходить от мольберта, смотреть на работу с расстояния.

Данная самостоятельная работа должна сопровождаться регулярными консультациями и практическим сотрудничеством между преподавателем и студентом.

Завершение задания и рабочий просмотр выполненных портретов сопровождаются обсуждением в группах, анализом работ и выбором наиболее удачной. Опираясь на общие критерии оценивания живописных работ, студент имеет право высказать свое мнение о каждой работе, отметить ее сильные стороны и указать слабые. Такое неформальное оценивание живописных портретов формирует у студентов критическое мышление, способность отстаивать свою точку зрения, спокойно принимать критику окружающих (цит. по: [13]). Это, несомненно, внесет творческий импульс и окажет стимулирующее воздействие на студентов.

Анализ живописных портретов, полученных в процессе самостоятельной работы студентов предложенным методом, свидетельствует о повышении уровня развития их изобразительных и живописных умений. Так, большинство студентов осуществляли поиск оригинальных идей в процессе эскизирования, выразительного композиционного решения средствами живописи. Создавали убедительные узнаваемые образы в портрете, активно используя полученные ранее знания, умения, навыки в области рисунка и живописи, что подтверждает эффективность рассматриваемого варианта самостоятельной работы.

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что обучение портретной живописи в процессе самостоятельной работы студентов должно строиться на использовании приемов и форм обучения, мотивирующих к творческой деятельности. Особое место здесь занимает изучение художественного наследия прошлого, а так-

же опыта преподавателей, ведущих специальные дисциплины, работающих в различных жанрах и видах искусства.

Возможные задания и методы организации самостоятельной работы, имея эмоционально-чувственную направленность, способствуют формированию интереса к освоению знаний, умений и навыков по дисциплине, развитию сотрудничества между преподавателем и студентами, которые становятся активными участниками образовательного процесса.

Список источников

1. Беда Г. В. Живопись: учеб. для студ. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: учеб. пособие для студентов. – М.: Просвещение, 2015. – 239 с.
3. Буровкина Л. А., Шматко В. Б. Проблемы подготовки студентов-бакалавров по рисунку, живописи и композиции // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 2. – С. 67–72.
4. Веселова Ю. В. Дизайн-проектирование как одна из форм организации самостоятельной работы студентов // Дизайн-образование – 2010. Опыт. Инновации. Перспективы: материалы всерос. науч.-практ. конференции (Новосибирск, 24–26 марта 2010 г.). – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. – С. 14–16.
5. Денисенко В. Д., Цырульник А. Н. Теоретическое и методическое обоснования обучения живописи портрета в условиях пленэра будущих художников-педагогов [Электронный ресурс] // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – № 3. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/23PDMN320.pdf> (дата обращения: 20.08.2022).
6. Екатеринушкина А. В. Пути эффективного формирования профессионального интереса студентов к проектной деятельности // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 2. – С. 72–78.
7. Иконников А. И. Научно-теоретические основы обучения художественным практикам студентов творческих вузов страны // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2019. – № 2. – С. 52–58.
8. Курбатова Н. В. Вопросы профессионального становления студентов в творческих трудах выдающихся педагогов-художников: историко-педагогический обзор // Инициативы XXI века. – 2013. – № 1. – С. 42–44.
9. Киселева Н. Е. Копирование как метод освоения специфики художественного языка при подготовке студентов-искусствоведов [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство Алтайского края. История, современность, педагогический аспект. – URL: <https://design.wikireading.ru/htVmTDQR24> (дата обращения: 20.08.2022).
10. Методика работы над живописным портретом [Электронный ресурс]. – URL: https://studexpo.net/65453/kulturologiya/metodika_raboty_zhivopisnym_portretom (дата обращения: 20.08.2022).
11. Мишина Н. В. Методы развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14397> (дата обращения: 20.08.2022).
12. Муханова О. В. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/647878-2.08.2014> (дата обращения: 20.08.2022).
13. Разуменко И. А. Формирование навыков самоорганизации и самообразования студентов художественных направлений // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 1. – С. 65–69.
14. Савицкий Г. К. Молодым художникам о мастерстве. – М.: Изд-во АХ СССР, 1952. – 8 с.

15. Светоносова Л. Г. Виды и принципы организации самостоятельной работы студентов педагогического вуза // Образование и педагогика. – 2017. – № 1. – С. 59–63.
16. Тихоненко И. Н. Развитие композиционного мышления на занятиях по живописи у студентов начальных курсов педагогических вузов: дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2005. – 186 с.

References

1. Beda G. V. *Painting: studies. for students. ped. in-ts.* Moscow: Prosveshcheniye Publ., 1986, 192 p. (In Russian)
2. Beda G. V. *Fundamentals of visual literacy: drawing, painting, composition: textbook. handbook for students.* Moscow: Prosveshcheniye Publ., 2015, 239 p. (In Russian)
3. Burovkina L. A., Shmatko V. B. Problems of training bachelor students in drawing, painting and composition. *Modern Tendencies in Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2018, no. 2, pp. 67–72. (In Russian)
4. Veselova Yu. V. Design-designing as one of the forms of organizing independent work of students. *Design-education – 2010. Experience. Innovation. Prospects: materials of the All-Russian scientific and practical conference (Novosibirsk, March 24–26, 2010).* Novosibirsk: Publishing House of NGPU, 2010, pp. 14–16. (In Russian)
5. Denisenko V. D., Tsyulnik A. N. Theoretical and methodological substantiation of teaching portrait painting in the open-air conditions of future artists-teachers. *The World of Science. Pedagogy and Psychology*, 2020, no. 3. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/23PDMN320.pdf> (accessed: 20.08.2022). (In Russian)
6. Ekaterinushkina A. V. Ways of effective formation of students' professional interest in project activity. *Modern Tendencies in Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2018, no. 2, pp. 72–78. (In Russian)
7. Ikonnikov A. I. Scientific and theoretical foundations of teaching art practices to students of creative universities of the country. *Modern Tendencies in Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2019, no. 2, pp. 52–58. (In Russian)
8. Kurbatova N. V. Questions of professional formation of students in the creative works of outstanding teachers-artists: a historical and pedagogical review. *Initiatives of the XXI century*, 2013, no. 1, pp. 42–44. (In Russian)
9. Kiseleva N. E. Copying as a method of mastering the specifics of the artistic language in the preparation of art students. *Fine Arts of the Altai Territory. History, modernity, pedagogical aspect.* URL: <https://design.wikireading.ru/htVmTDQR24> (accessed: 20.08.2022). (In Russian)
10. *Methodology of work on a pictorial portrait.* URL: https://studexpo.net/65453/kulturologiya/metodika_raboty_zhivopisnym_portretom (accessed: 20.08.2022). (In Russian)
11. Mishina N. V. Methods of developing graphic skills of adolescents in the process of artistic and project activity. *Modern Problems of Science and Education*, 2014, no. 4. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14397> (accessed: 20.08.2022). (In Russian)
12. Mukhanova O. V. *Organization of independent work of students.* URL: <https://urok.1sept.ru/articles/647878-2.08.2014> (accessed: 20.08.2022). (In Russian)
13. Razumenko I. A. Formation of self-organization and self-education skills of students of art directions. *Modern Tendencies in Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2021, no. 1, pp. 65–69. (In Russian)
14. Savitsky G. K. *To young artists about mastery.* Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1952, 8 p. (In Russian)
15. Svetonosova L. G. Types and principles of the organization of independent work of students of a pedagogical university. *Education and Pedagogy*, 2017, no. 1, pp. 59–63. (In Russian)

16. Tikhonenko I. N. *Development of compositional thinking in painting classes for students of primary courses of pedagogical universities: dis. ...* Candidate of Pedagogical Sciences. Omsk, 2005, 186 p. (In Russian)

Информация об авторах

Кучерявенко А. С., профессор кафедры изобразительного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Веселова Ю. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры материаловедения в машиностроении механико-технологического факультета, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Kucheryavenko A. S., Professor of the Department of Fine Arts of Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Veselova Yu. V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Materials Science in Mechanical Engineering of the Faculty of Mechanics and Technology, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk.

Поступила: 22.08.2022

Принята к публикации: 22.09.2022

Received: 22.08.2022

Accepted for publication: 22.09.2022