

УДК 75(07)

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДИЗАЙНЕРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ

ПИСАРЕНКО Сергей Александрович,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи, графики и скульптуры,
Южный федеральный университет;

ДАГЛДИАН Калуст Тигранович,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства,
Донской государственной технической университет

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы студентов художественного и дизайнерского профиля над натюрмортом. Затронут ряд аспектов, связанных с композиционной организацией натюрмортов и методикой выполнения учебно-творческих заданий в условиях самостоятельной работы. Изложены факторы, влияющие на уровень мотивации, необходимой для успешной самостоятельной деятельности студентов, обучающихся основам живописного мастерства. Раскрыто значение самостоятельной работы над натюрмортом для становления профессиональных компетенций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: натюрморт, живопись, самостоятельная работа, тоновые и цветовые отношения, композиция, этюд.

ORGANIZATION OF SELF-STUDY OF STUDENTS OF ART AND DESIGN SPECIALTIES ON STILL-LIFE AT THE INITIAL STAGES OF PAINTING TRAINING

PISARENKO S. A.,

Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Painting, Graphics and Sculpture,
Southern Federal University;

DAGLDIAN K. T.,

Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Art,
Don State Technical University

ABSTRACT. The article deals with the organization of students' self-study on still-life painting in the conditions of Higher Education on Art and Design. The article touches upon a number of aspects related to the compositional organization of still-lives and methods of performing educational and creative tasks in the conditions of self-study. The author states the factors influencing the level of educational motivation necessary for successful self-study of students learning the basics of painting skills. The article reveals the importance of self-study on still-life for the formation of professional competencies of students.

KEY WORDS: still-life, painting, self-study, tone and color relations, composition, etude.

Одним из условий достижения высокого уровня практических умений и навыков при обучении живописи является систематическая самостоятельная работа студентов. Совершенствование живописного мастерства предполагает регулярную и целенаправленную деятельность не только в учебной аудитории, но и в свободное от аудиторных занятий время. В данной статье вопросы организации внеаудиторной деятельности рассматриваются на примере работы над натюрмортом в условиях подготовки студентов, обучающихся на художественных и дизайнерских специальностях в вузах Донского региона.

В настоящее время имеются публикации и диссертационные исследования, посвященные рассмотрению вопросов организации самостоятельной работы студентов при обучении изобразительным дисциплинам [1; 2]. В других публикациях эти вопросы также затрагиваются по мере рассмотрения более общих задач методики преподавания живописи

[3; 4; 5]. Кроме того, рядом авторов рассмотрены общепедагогические аспекты организации самостоятельной работы обучающихся на разных стадиях общего и профессионального образования [6; 7].

В то же время можно заметить, что теоретических работ, непосредственно посвященных самостоятельной деятельности студентов на начальных этапах обучения живописи, сравнительно немного, что не соответствует значимости этого вида деятельности для профессионального становления в сфере изобразительного искусства и художественного проектирования. Кроме того, в литературных источниках в подавляющем большинстве случаев анализируется организация самостоятельной работы студентов на примере обучения по художественно-педагогическому профилю и почти не рассматривается специфика подготовки по художественным и дизайнерским специальностям. Таким образом, можно говорить о необходимости дальнейшего поиска оптимальных методических подходов к осуществлению самостоятельной работы студентов, проходящих обучение по художественному и дизайнерскому профилю.

Работа над учебными натюрмортами, являющаяся важным этапом профессиональной художественной подготовки, осуществляется в вузах Донского региона преимущественно на начальных этапах обучения живописной грамоте. Упражнения по живописи натюрморта имеют большое значение в плане развития восприятия тоновых и цветовых отношений, приобретения базовых изобразительных навыков и становления художественного вкуса. Основной формой работы над учебными натюрмортами в условиях подготовки по художественным специальностям является написание с натуры. Самостоятельная работа на данном этапе обучения также предполагает в основном выполнение натюрмортов с натуры.

Рассматривая вопросы оптимизации самостоятельной работы студентов, следует иметь в виду особенности конкретных учебных заведений, и в частности уровень подготовки первокурсников. В отличие от столичных художественных и художественно-промышленных вузов, значительная часть поступивших в донские вузы студентов не проходили обучение в художественных училищах. По этой причине на начальных этапах обучения приходится большое внимание уделять базовым положениям изобразительной грамоты и вести процесс обучения с учетом уровня довузовской подготовки недавно поступивших студентов.

Самостоятельная работа по живописи в меньшей степени регламентирована, чем выполнение заданий в учебной аудитории, и содержит в себе богатые потенциальные возможности для раскрытия индивидуальных особенностей студента. Вместе с тем важно, чтобы самостоятельная учебно-творческая деятельность не была бесконтрольной, а по мере необходимости направлялась и контролировалась педагогом.

В зависимости от специфики конкретной профессии цели самостоятельной работы по живописи для студентов, проходящих обучение по дизайнерскому или художественному профилю, несколько отличаются. При подготовке будущих дизайнеров живопись не относится к числу профилирующих предметов. Соответственно, обучение студентов по художественному профилю предполагает более высокий уровень требований как к количеству, так и к уровню исполнения самостоятельных работ. Отмечая это обстоятельство, нельзя, впрочем, отрицать важность самостоятельной работы по живописи и для будущих дизайнеров как в плане совершенствования изобразительных навыков, так и в плане развития художественного вкуса и профессионального творческого становления.

Практика показывает, что на самых ранних этапах обучения живописи уровень подготовки студентов дизайнерских и художественных специальностей является примерно сопоставимым. Соответственно, сходными оказываются и задачи самостоятельной работы над натюрмортами. В основном эти задачи заключаются в развитии умения передавать в этюде большие тоновые и цветовые отношения натурального мотива, моделировать форму предметов с учетом характера освещения, а также в совершенствовании навыков работы художественными материалами.

Самостоятельная работа студентов над натюрмортами может протекать в двух основных вариантах. В первом случае студент в свободное время выполняет в учебных аудиториях этюды постановок, предназначенных для других групп (при этом важно, чтобы уровень сложности натюрмортов, работа над которыми ведется как в учебное, так и во внеучебное время, был примерно одинаковым). Второй

вариант предполагает, что постановки осуществляются студентом самостоятельно, что в основном происходит в домашних условиях.

Для самостоятельной работы на начальных этапах обучения можно рекомендовать студентам ставить несложные натюрморты (включающие, например, три предмета и примерно такое же число драпировок). При этом желательно, чтобы студент руководствовался принципом, согласно которому лучше выполнить этюд более простой постановки, но постараться добиться максимально высокого (в меру своих возможностей) качества исполнения, чем написать более сложный натюрморт, но не столь качественно. Кроме того, можно заметить, что успешному усвоению принципов решения ключевых живописных задач, таких как передача основных тоновых и цветовых отношений, светотеневая и цветовая моделировка формы, зачастую в большей мере способствуют именно несложные в плане предметного содержания, но грамотно составленные постановки. В более сложных постановках, включающих большое число предметов, внимание студента может отвлекаться на множество второстепенных деталей, подчинение которых основным тоновым и цветовым отношениям, как правило, является очень трудной задачей для тех, кто осваивает основы живописной грамоты.

На самых ранних стадиях художественной подготовки можно рекомендовать в процессе самостоятельной работы составлять натюрморты из предметов, хорошо отличающихся по тонально-цветовым характеристикам, что облегчает нахождение светлых и хроматических различий между ними. На более поздних этапах можно составлять натюрморты в сближенной цветовой гамме – в этом случае перед студентом встает более сложная задача нахождения тонких и сложных тонально-цветовых отношений.

Для успешного составления натюрмортных постановок в домашних условиях желательно ознакомить студентов с общими принципами композиции натюрморта. Сразу можно оговориться, что варианты композиционных решений натюрморта могут быть весьма разнообразными. Умение создать интересную и выразительную натурную постановку во многом основывается на личном вкусе и интуиции художника, для становления которых большое значение имеет индивидуальный профессиональный опыт. В то же время знание некоторых закономерностей восприятия натуральных постановок облегчает процесс их создания и позволяет сделать самостоятельную работу студентов более продуктивной.

Как правило, в пределах одной натурной постановки подбираются предметы, различающиеся по величине, форме и цвету, что позволяет избежать впечатления монотонности и однообразия в натюрморте. В то же время иногда выразительно воспринимается включение в натюрморты предметов, имеющих сходную форму – подобные повторения форм придают ритмическую организованность постановкам.

Зачастую интересно смотрятся постановки, составленные из предметов с разнообразной фактурой поверхности, например, эффектно может восприниматься сочетание предметов с шероховатой и полированной, блестящей поверхностью. Вместе с тем стоит заметить, что на самых ранних этапах обучения живописи нежелательно увлекаться изображением предметов с очень гладкой и блестящей поверхностью, таких как, например, полированные металлические предметы и стеклянные сосуды. Обилие на таких поверхностях отсветов от окружающих объектов может привести к тому, что в

работах студентов, приступающих к освоению основ живописной грамоты, будет наблюдаться излишняя тонально-цветовая пестрота и дробность.

Часто при составлении натюрмортов светлые предметы располагаются на темном фоне, а темные на светлом, что позволяет достичь тональной ясности изображения. Другие варианты тональной организации натюрмортов, впрочем, тоже не исключены. Желательно также обратить внимание студентов на то, что в постановках, как правило, не следует располагать рядом контрастные по цвету предметы и драпировки, например, яркую оранжевую драпировку на синем фоне.

Важным фактором, определяющим впечатление от натурной постановки, является освещение. Необходимо, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы писали натюрморты в максимально разнообразных условиях освещенности – при прямом свете, контражуре, боковом и верхнем освещении, а также как при дневном, так и при электрическом свете. Разнообразие условий освещения натюрмортов позволяет обогащать представления студентов об особенностях передачи световой и цветовой среды в живописи, дает возможность совершенствовать навыки светотеневой моделировки формы. Для более эффективного развития умения передавать освещение в живописи преподаватель может не только излагать студентам общие рекомендации по выполнению этюдов при разном освещении, но и давать более конкретные задания, например, самостоятельно написать к определенному сроку натюрморт в условиях прямого освещения и контражур.

Студентам стоит иметь в виду, что с помощью освещения можно усилить или ослабить контрастность тех или иных элементов натурной постановки. К примеру, слишком активный контраст светлой и темной поверхностей на дальнем плане может быть смягчен, если направить свет так, чтобы большая часть светлой поверхности оказалась в тени; кроме того, значимые элементы постановки могут быть дополнительно выделены за счет освещения.

Чтобы закрепить эффект от упражнений, выполняемых в учебной аудитории, преподаватель может давать студентам аналогичные задания для самостоятельной работы. К примеру, если в ходе учебного занятия уделяется особое внимание передаче рефлексной взаимосвязи в живописи, то педагог может, допустим, рекомендовать студентам включить в натюрморт, поставленный в домашних условиях, предметы с гладкой поверхностью, на которой хорошо видно рефлексное влияние от окружающих объектов (желательно, чтобы эти объекты имели насыщенную окраску – в этом случае рефлексы на изображаемых предметах воспринимаются более отчетливо).

Натюрморты, которые ставятся для самостоятельного исполнения, могут постепенно усложняться по мере приобретения студентами изобразительного опыта. При работе над такими натюрмортами могут ставиться более сложные композиционно-пластические и колористические задачи. Как правило, работу над подобными натюрмортами ведут студенты художественных специальностей, что связано со спецификой их профессиональной деятельности.

Иногда студенты высказываются о том, что в домашних условиях выбор предметов для натуральных постановок довольно ограничен. В то же время можно заметить, что для создания выразительной натурной постановки не обязательно требуется использование каких-либо необычных и дорогостоя-

щих предметов. Например, во многих натюрмортах К.С. Петрова-Водкина изображено небольшое число предметов повседневного обихода. Таковы, в частности, его работы «Селедка», «Утренний натюрморт», «Натюрморт с зеркалом», «Натюрморт с письмами», «Черемуха в стакане», отличающиеся лаконичностью и выразительностью композиционного решения. А большинство натюрмортов В.Ф. Стожарова составлено из повседневных предметов крестьянского обихода, и в то же время их отличает колористическое богатство, нарядность и праздничность мировосприятия.

В натюрмортные постановки для самостоятельной работы могут включаться не только традиционно применяемые для этой цели овощи, фрукты, кувшины, кружки и т.п., но и другие предметы, связанные с различными сферами жизни человека. Так, допустим, натюрморт может быть составлен из атрибутов профессиональной деятельности, например, возможно составление натюрмортов из предметов, связанных с профессиями строителя, маляра, портного, живописца, музыканта и пр. Еще можно вспомнить, что в натюрморте Ю.И. Пименова «Ожидание» изображен только один предмет – телефон на фоне окна, по которому стекают дождевые капли, и при этом работа отличается высокой эмоциональностью и вызывает у зрителя многообразные ассоциации.

Стоит заметить, что подбор предметов для натурной постановки является непростой задачей. Предметы, уместные в творческом произведении зрелого мастера (допустим, уже упомянутый телефон), не всегда могут гармонично и естественно смотреться в учебной работе. Умение чувствовать уместность использования того или иного предмета в натюрморте зависит от уровня художественного вкуса и мастерства, развитие которых осуществляется постепенно по мере приобретения профессионального художественного опыта.

В различные времена года возможно использование для натуральных постановок природного материала, варианты включения которого в натюрморты весьма разнообразны. Например, можно составлять натюрморты с включением различных букетов: осенью это могут быть букеты из веток калины, рябины, сухих листьев различной окраски; а весной букеты из тюльпанов, мимозы, гиацинтов, сирени – подобрать букет можно в любое время года, и перечень вариантов их составления в зависимости от сезона может быть весьма обширным.

Для обогащения представлений студентов о возможностях композиционной организации натуральных постановок для самостоятельной работы большое значение может иметь активное использование преподавателем в ходе учебных занятий различного рода наглядных примеров выполнения натюрмортов. Помимо пополнения запаса зрительных впечатлений студентов, демонстрация наглядных образцов высокого художественного уровня может иметь важное мотивирующее значение, способствуя активной самостоятельной работе тех, кто осваивает основы живописи.

Помимо совершенствования живописных умений и навыков, опыт самостоятельной работы над натюрмортом может иметь значение для выполнения специальных заданий по композиции, предусмотренных учебными программами по художественным специальностям. Подобного рода целенаправленная самостоятельная деятельность способствует развитию композиционного мышления и творческих способностей студентов.

Умение составить интересную и выразительную натурную постановку, кроме того, имеет значение и

для педагогической деятельности, которой могут заниматься выпускники, получившие художественное образование. В этой связи можно заметить, что в соответствии с современными образовательными стандартами обучение по ряду художественных специальностей предполагает приобретение компетенций, связанных с возможностью осуществлять педагогическую деятельность, преподавать дисциплины художественного профиля в учебных заведениях различного уровня.

Для контроля самостоятельной учебно-творческой деятельности студентов и стимулирования учебной мотивации целесообразно, помимо итоговых просмотров во время сессии, проводить просмотры самостоятельно выполненных этюдов в течение семестра. Мотивирующее значение может также иметь демонстрация лучших работ в различных выставках.

Стоит заметить, что для достижения существенных результатов в самостоятельной изобразительной деятельности, как правило, требуется довольно длительное время, и в данном случае задача педагога состоит в том, чтобы помочь студенту настроиться на длительную и систематическую работу. В плане развития у студентов должной учебной мотивации имеет значение также ознакомление их с опытом мастеров живописи, проявлявших исключительное трудолюбие и упорство в избранной сфере деятельности.

Практика однозначно свидетельствует о том, что студенты, уделяющие больше внимания самостоя-

тельной работе по живописи, демонстрируют на старших курсах более высокий уровень учебных и творческих достижений. В данном случае можно задать вопросом: причинами более высоких результатов на старших курсах являются более интенсивные самостоятельные упражнения, либо же сама по себе склонность к активным и регулярным упражнениям в избранной сфере деятельности (в данном случае – в живописи) выступает показателем наличия способностей, которые определяют уровень достижений студента? Думается, что оба этих утверждения являются верными. Систематическая тренировка, безусловно, способствует развитию профессионального живописного видения и технических навыков исполнения работы. В то же время многочисленными психологическими исследованиями установлено, что склонность к целенаправленным усилиям в избранной деятельности сама по себе служит важным показателем наличия способностей в данной сфере [8].

Завершая статью, можно еще раз отметить важность самостоятельной работы над натюрмортом для развития художественно-творческих способностей студентов. Удачные пластические и колористические решения, найденные в ходе самостоятельной работы над натюрмортом, имеют значение не только на данном конкретном этапе обучения, но и могут оказать влияние на дальнейшую творческую деятельность студентов, обучающихся основам живописного мастерства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Денисенко, В.И. Развитие художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов в процессе самостоятельной учебно-творческой работы по живописи [Текст] / В.И. Денисенко, А.Д. Беломыцева // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 11. – С. 262 – 266;
2. Савкина, Н.С. Теоретическое и методическое обоснование системы самостоятельной работы студентов I–II курсов ХГФ по живописи : дисс. ... канд. пед. наук [Текст] / Н.С. Савкина. – М. : МПГУ, 2004. – 273 с.
3. Ломов, С.П. Живопись : учебное пособие [Текст] / С.П. Ломов, А.П. Яшухин. – М. : АГАР, Рандеву-АМ, 1999. – 232 с.
4. Штаничева, Н.С. Живопись : учеб. пособие для вузов [Текст] / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. – М. : Академический проект, 2009. – 271 с.
5. Яшухин, А.П. Живопись : учебное пособие [Текст] / А.П. Яшухин. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.
6. Буряк, В.К. Самостоятельная работа обучающихся [Текст] / В.К. Буряк. – М. : Просвещение, 2004. – 164 с.
7. Пидкасистый, П.И. Самостоятельная познавательная деятельность в обучении : теоретико-экспериментальное исследование [Текст] / П.И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980, – 240 с.
8. Психология одаренности детей и подростков [Текст] / под ред. Н.С. Лейтеса. – М. : Академия, 2000. – 336 с.