

Денисенко Виктор Иванович

кандидат педагогических наук,
профессор кафедры живописи и композиции
Кубанского государственного университета

Беломыцева Анна Дмитриевна

аспирант кафедры живописи и композиции
Кубанского государственного университета

**РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ЖИВОПИСИ**

Denisenko Victor Ivanovich

PhD in Education Science,
Professor, Pictorial Art Department,
Kuban State University

Belomytseva Anna Dmitrievna

PhD student, Pictorial Art and Design Department,
Kuban State University

**DEVELOPMENT OF
CREATIVE ART ABILITIES OF
STUDENTS MAJORING
IN FINE ARTS IN THE COURSE OF
INDEPENDENT EDUCATIONAL
AND CREATIVE WORK
ON PAINTING**

Аннотация:

В статье представлены результаты исследований проблем вузовского художественно-педагогического образования. Названы методологические основы и новизна исследований, описана разработанная и экспериментально проверенная в учебном процессе оригинальная авторская методика выполнения самостоятельной работы по живописи, способствующая формированию творческой личности студентов художественно-графических факультетов (курс самостоятельного обучения живописи натюрморта).

Ключевые слова:

учебно-творческая работа по живописи, художественно-творческие способности, живописные компетенции, самостоятельная работа по живописи, художественно-педагогическое образование, самообразование, свобода выбора.

Summary:

The article presents the research results concerning the problems of higher education in fine arts and pedagogics. The authors define the methodological bases and the scientific relevance of the researches, describe the original methodology of independent painting work developed and experimentally tested in the educational process. The authors' methodology supports the creative personal development of students majoring in fine arts (the course of independent still-life painting).

Keywords:

educational and creative work on painting, creative art skills, pictorial skills, independent work on painting, artistic and pedagogical education, self-education, freedom of choice.

Специально-профессиональная подготовка учителей изобразительного искусства заключается не только в обучении педагогическому мастерству, но прежде всего в воспитании художников-профессионалов, способных к самостоятельной творческой работе. Компетентное владение теорией и практикой реалистической живописи является надежным гарантом успеха в деятельности художника-педагога. В свою очередь формирование живописного мастерства невозможно без создания психолого-педагогических условий развития творческих способностей студентов с первых дней обучения на факультете.

Как известно, воспитание творческого отображения окружающего мира у каждого студента, формирование целостного цветового восприятия окружающей действительности, эстетического отношения к изображаемому реализуется в двух формах обучения – аудиторной и самостоятельной работе. Анализ публикаций и художественно-педагогической практики свидетельствует о том, что до сих пор остаются недостаточно разработанными вопросы теории и методики обучения живописи, направленные на развитие творческих способностей студентов в самостоятельной работе по живописи натюрморта.

Художественно-творческая деятельность студентов художественно-графического факультета (ХГФ) как важнейший компонент профессиональной подготовки нашла отражение в работах Г.В. Беды [1], Ю.В. Коробко [2; 3], В.С. Кузина [4], Н.Н. Ростовцева [5] и других ученых.

Проблемы организации самостоятельной художественно-творческой деятельности на преподавательском уровне обучения живописи натюрморта, развитие креативности студентов ХГФ педагогических вузов как продуктивное направление по формированию творческого потенциала личности будущего художника-педагога за редким исключением [6; 7; 8; 9; 10] практически не исследовались.

Методологической основой нашего исследования стали концепции саморазвития, самореализации человека в субъект-субъектных отношениях (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, П.П. Блонский, И.А. Ильин); современные концепции личностно ориентированного образования (Н.И. Алексеева, Е.В. Бондаревская, И.Б. Котова, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская); передовые методики художественного воспитания и образования в общеобразовательной и высшей школе (Г.В. Беда, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова).

Новизна нашего исследования заключается в теоретическом и методическом обосновании самостоятельного обучения живописи, способствующего воспитанию и саморазвитию будущего преподавателя посредством реализации принципов личностно ориентированного образования. Нами была разработана и экспериментально апробирована программа формирования творческой личности будущего художника-педагога, использующая в качестве условия и средства активную самостоятельную художественно-творческую деятельность начиная с I курса ХГФ.

Практическая значимость результатов проведенного исследования проявляется в том, что была разработана и экспериментально проверена в учебном процессе оригинальная авторская методика, способствующая формированию творческой личности студента ХГФ в самостоятельной (домашней) работе по живописи (СРЖ).

Мы исходили из того положения, что будущий бакалавр профилю «Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование» для организации обучения изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе и системе дополнительного образования детей (ДОД) должен не только освоить методы реалистичной живописи, хорошо ориентироваться в вопросах современного искусства, но и овладеть теоретическими знаниями, профессиональной терминологией различных видов и жанров живописи, быть готовым развивать творческие способности детей, формировать их мировоззрение. Поэтому наша методика, наряду с практическими занятиями натюрмортной живописью, предполагает проведение лекций-бесед по теории и методике живописи. Профессор Г.В. Беда, раскрывая суть метода работы отношениями, указывал, что каждый студент должен овладеть теоретической базой подготовки к практическим занятиям, что способствует профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий обучаемыми [11]. Проводимые для этой цели вводные интерактивные беседы содействовали усвоению обучающимися закономерностей восприятия цвета, их свойств, колористического построения живописного изображения. В ходе бесед используются современные медиа-средства, сообщаются сведения из опыта живописи и методики работы ведущих отечественных и зарубежных мастеров. Традиционно основу профессионального освоения живописного мастерства на ХГФ составляет практическая деятельность студентов в мастерской. Мы же уделили внимание не только закреплению знаний и умений видеть и передавать разнообразное состояние природы в зависимости от условий освещения и среды в академических занятиях, но и развитию креативности студентов в СРЖ.

Важную роль в процессе СРЖ мы отводили учебным постановкам, которые должны быть разнообразными по тематике, учебным и творческим задачам, интересны в композиционном и цветовом решении, должны удовлетворять высоким эстетическим требованиям, служить развитию художественного вкуса и творческой активности студентов. При постановке природы студент должен учитывать не только тематическую обусловленность и разнообразие натурального материала, но и гармоничное цветовое решение. Для этой цели мы рекомендуем использовать цветовой круг-гармонизатор [12]. Инициатива обучаемых в поисках интересного натурального материала и оригинальное колористическое решение обязательно поощряются в текущих просмотрах. Только при выполнении этих требований в самостоятельных теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и становятся прочной основой творческой деятельности. Самостоятельная деятельность каждого студента учитывается и оценивается в промежуточной и итоговой аттестации в конце семестра и является дополнительным мотивом, особенно для отстающих.

Основным видом изучения живописи на I–II курсах является аудиторная работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов ее изображения, овладения техникой акварельной, гуашевой и масляной живописи, что является обязательным требованием программы. Наряду с освоением профессиональной академической живописи будущему художнику-педагогу необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения природы. Такими, по сути, являются краткосрочные лаконичные этюды, дающие возможность не только быстрого схватывания основных цветовых отношений, но и создания неординарных по композиционному и колористическому решению работ. Наша экспериментальная программа СРЖ направлена на написание разнообразных по тематике краткосрочных этюдов не только с природы и по памяти, но также по представлению. Это активизирует академические и творческие успехи учащихся.

Одна из основных задач самостоятельной работы по живописи состоит в формировании готовности будущего художника-педагога передать все необходимые знания, умения и навыки детям, способствовать развитию их творческого восприятия окружающей действительности. Научить детей творчески относиться к изобразительной деятельности может только креативный учитель. Отсюда – нестандартное цветовое и композиционное решение учебных задач в СРЖ является главным условием для развития и формирования будущих художников-педагогов с I курса.

В начале обучения живописи студенты-первокурсники осваивают технические приемы работы акварелью, основы цветоведения. Мы рекомендуем начинать самостоятельную работу от простейших учебно-творческих упражнений по тональному и цветовому изображению отдельных предметов. При этом каждый студент должен стремиться применять теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях по живописи, в решении учебных и творческих задач. Каждое задание должно развивать интерес к изобразительной деятельности, чувство красоты и гармонии, целостного восприятия природы и своего этюда. Наряду с практическими работами, в нашей экспериментальной программе по самостоятельной домашней изобразительной деятельности предусмотрены задания на закрепление теоретических знаний по живописи и цветоведению, которые способствуют не только их углублению и расширению, но и поиску нестандартных самостоятельных творческих решений живописных композиций.

В предлагаемой педагогической технологии на усвоение колорита в живописи натюрморта последовательное закрепление теоретических установок и понятий колорита, практических умений в натюрмортной живописи предполагает перестройку всей самостоятельной учебно-творческой работы по живописи (СРЖ) как в домашних условиях, так и в мастерской факультета под руководством педагога.

Система упражнений на усвоение колористического видения и изображения натюрморта, рассчитанная для организации самостоятельной работы на I курсе и при переходе от акварельной живописи к масляной живописи на II курсе, предлагается в изданном учебном пособии [13].

Вместе с тем проведенное исследование выявило новые противоречия и обозначило новые проблемные аспекты с указанием на то, что разработанные теоретические выводы и методические рекомендации по развитию творческой личности студента посредством активизации самостоятельной изобразительной деятельности в живописи натюрморта требуют дальнейшей, более углубленной, разработки.

Традиционно на ХГФ главными принципами осознанного формирования основ живописи будущих бакалавров являлись дидактические принципы последовательности, систематичности, научности, доступности этой работы. Мы считаем, что наряду с этими принципами должны использоваться: свобода выбора изобразительных материалов и методов развития креативности как интегральной творческой способности, выполнения заданий в нашей разрабатываемой иллюстрированной авторской программе самостоятельной учебно-творческой работы по живописи (СУТРЖ). Данная программа – наглядное проявление еще одного фундаментального принципа современного высшего художественно-педагогического образования – вариативность выбора путей реализации образовательного маршрута СУТРЖ. Без этого рассчитывать на дальнейшее успешное развитие специальных компетенций будущего художника-педагога бесперспективно.

Практика показывает, что к старшим курсам возникают все необходимые предпосылки для более углубленной, целенаправленной и разносторонней работы с цветом, особенно в самостоятельной учебно-творческой живописной композиции, выполняемой в форме курсовой, а затем и дипломной работы. Объективное противоречие между неисчерпаемыми возможностями самостоятельной (домашней) работы по живописи натюрморта как эффективнейшего средства развития творческих способностей студентов и недостаточностью теоретического и методического обоснования и решения этой проблемы на последующих курсах определяет актуальность настоящего исследования.

Другое, не менее важное противоречие – между потребностью общества в творчески деятельных специалистах и реальным уровнем специальной подготовки современных бакалавров – обуславливает необходимость поиска эффективных путей совершенствования художественного образования и воспитания будущих художников-педагогов, готовых проявить самостоятельность, инициативу, творчески реализовать свои социальные и педагогические функции. Возможность решения данной проблемы мы связываем с развитием широкого комплекса свойств личности студента в СУТРЖ, которая дает базис для проявления их креативности, самовыражения и самореализации.

Наше исследование направлено на разрешение возникшего противоречия между объективными потребностями практики и недостаточностью разработанностью в педагогической науке проблемы развития творческих способностей будущего художника-педагога посредством активизации самостоятельной работы по живописи. Целью исследования является теоретическое и методическое обоснование организации самостоятельного обучения живописи, опирающейся на

свободу выбора изобразительных материалов, приемов и методов изображения и являющейся средством развития художественно-творческих способностей студента.

К новым задачам исследования мы относим:

а) изучение и анализ теоретических источников и практики организации самостоятельного обучения живописи на ХГФ педагогических вузов России;

б) конструирование педагогической технологии самостоятельного обучения живописи студентов I–II курсов, ориентированной на свободу выбора материалов, средств, приемов и методов изображения, на продуктивную творческую изобразительную деятельность;

в) создание и экспериментальную проверку печатного и электронного учебного пособия для педагогов и студентов I–II курсов ХГФ по творческому освоению живописи натюрморта в самостоятельной (домашней) работе;

г) на основе проведенной работы – выделение теоретических выводов и методических рекомендаций, позволяющих любому художнику-педагогу обеспечить формирование творческой личности студента посредством активизации самостоятельной изобразительной деятельности на примере обучения живописи натюрморта.

Исходя из обозначенных цели и задач, объектом нашего исследования является процесс специальной живописной подготовки студентов бакалавриата направления «Педагогическое образование» двух профилей одновременно: «Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика», а предметом исследования становится разрабатываемая педагогическая технология самостоятельного обучения живописи натюрморта как средства развития творческих способностей студента ХГФ. Мы предполагаем, что развитие творческих способностей будущего бакалавра, художника-педагога будет более эффективным, если:

– разработана и внедрена авторская педагогическая технология самостоятельного обучения живописи натюрморта в совместной творческой деятельности педагога и студента;

– научно обоснованы и экспериментально проверены содержание, формы, методы и условия организации самостоятельной учебно-творческой работы будущего художника-педагога по живописи (СУТРЖ) от начала обучения до выполнения выпускной квалификационной работы;

– разработаны и использованы в педагогической практике методические рекомендации по активизации творческой деятельности студентов бакалавриата ХГФ в СУТРЖ.

Создание педагогической технологии, направленной на реализацию цели, задач, содержания, методов, условий, форм и средств самостоятельного обучения живописи, будет не только способствовать развитию творческой активности будущего бакалавра, художника-педагога, но и закладывать основы формирования основных специальных компетенций, становления творческой личности будущего бакалавра художественно-педагогического образования.

Для реализации компетентного подхода к подготовке востребованного художника-педагога для современной системы художественного образования важнейшей задачей обучения должно стать развитие у обучающихся художественно-творческих способностей. Как показало проведенное исследование, формирование таких качеств личности, как стремление к творческим достижениям, к самообразованию, самовоспитанию творческих способностей, способности к самоанализу, целеустремленности, сотрудничеству в творческой деятельности, работоспособности, позволяет выпускнику ХГФ приспосабливаться к различным условиям своей сферы деятельности. Наиболее востребованными становятся такие качества личности бакалавра двух профилей одновременно – «Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика», как мобильность, решительность, ответственность, способность расширять и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими людьми.

Основным результатом сотворческой, совместной деятельности педагогов факультета и обучающихся должна стать не система усвоенных знаний, умений и навыков, а способность выпускника творчески применять их в постоянно меняющихся конкретных жизненных ситуациях. Теоретические основы реализации компетентного подхода к обучению будущих художников-педагогов мы увидели в результатах исследований и публикаций В.И. Байденко, Г.В. Беды, Н.С. Боголюбова [14], Д.Б. Богоявленской [15], В.А. Болотова, Г.Б. Голуба, Л.Б. Ермолаевой-Томиной, И.А. Зимней, С.Е. Игнатъева [16], Ю.В. Коробко, В.В. Краевского, В.С. Кузина, О.Е. Лебедева, С.П. Ломова [17], С.П. Рощина, М.В. Рыжакова, Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова, П.Г. Щедровицкого и других.

Разрабатываемый нами курс самостоятельного обучения живописи натюрморта должен быть интегрирован не только на предметном, но и на межпредметном уровне с другими специальными дисциплинами профессионального цикла (теорией обучения, рисунком, композицией, перспективой и т. д.) и представлять собой педагогическую технологию, направленную на развитие образного, пространственного, ассоциативного мышления и творческого воображения. Наша

педагогическая технология должна создавать необходимые психолого-педагогические условия и характеризоваться:

а) направленностью методов обучения живописи натюрморта на личностно ориентированное взаимодействие со студентами и оптимизацию процесса их индивидуально-творческой изобразительной деятельности;

б) наличием креативных творческих заданий и специального комплекса упражнений, направленных на развитие художественно-творческих способностей, формирование творческой личности студента;

в) свободой выбора средств и материалов для достижения наилучшего желаемого результата, умения видеть собственные ошибки и исправлять их в дальнейших постановках, выполнять художественно-творческие задачи постановки, соотносить поставленные задачи с технологическими возможностями материалов;

г) активизацией и желанием студентов к самостоятельной работе, раскрывающей индивидуальные качества каждого из них, их творческого, аналитического и исследовательского характера;

д) использованием наглядных пособий, необходимой литературы по искусству, копированием картин для того, чтобы уметь верно схватывать цветотонные отношения, выбором своей техники исполнения, посещением различных выставок и мастер-классов художников, самостоятельным участием в выставках-конкурсах.

От нерешенности всех этих задач, отсутствия необходимых условий в существенной мере страдает качество художественного образования, воспитание у студентов самостоятельности, художественно-творческих способностей. Необходимо также уточнить понятия формирования художественно-творческих живописных способностей у студентов ХГФ в самостоятельной изобразительной живописной творческой деятельности.

Ссылки:

1. Беда Г.В. Живопись : учеб. для студ. пед. ин-тов. М., 1986.
2. Коробко Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие : монография. Краснодар, 2005.
3. Коробко Ю.В. Безбарьерные методики обучения живописи // Инклюзивное проф. образование : материалы всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. М.В. Овчинников. Челябинск, 2015.
4. Кузин В.С. Психология живописи : учеб. пособие для вузов. М., 2005.
5. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М., 1987.
6. Ермолаева-Томина Л.Б. Исследование факторов, детерминирующих индивидуальные различия в проявлении творческой активности // Психология творчества : сб. ст. М., 1990.
7. Зинченко В.П. Развитие творческих способностей на занятиях академическим рисунком. Ростов н/Д., 1996.
8. Коробко Ю.В. Безбарьерные методики ...
9. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Указ. соч.
10. Штаничева Н.С., Денисенко В.И. Живопись : учеб. пособие для вузов. М., 2009.
11. Беда Г.В. Указ. соч.
12. Денисенко В.И., Беломыцева А.Д. Живопись (натюрморт): самостоятельная работа : учеб. пособие. Краснодар, 2014.
13. Там же.
14. Боголюбов Н.С. Принципы индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах. Краснодар, 1992.
15. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов н/Д., 1992.
16. Игнатъев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учеб. пособие для вузов. М., 2007.
17. Ломов С.П. Цветоведение : учеб. пособие для вузов. М., 2014.

References:

1. Beda, GV 1986, *Paintings: manual*, Moscow.
2. Korobko, YV 2005, *Setting eyes on the picturesque perception: monograph*, Krasnodar.
3. Korobko, YV 2015, 'Barrier-free methods of teaching painting', *Inclusive prof. Education: Proc. scientific and practical. conf.*, Chelyabinsk.
4. Kuzin, VS 2005, *Psychology Painting: manual for schools*, Moscow.
5. Rostovtsev, NN & Terentyev, AE 1987, *Development of creative abilities in the classroom drawing*, Moscow.
6. Ermolaeva-Tomina, LB 1990, 'Investigation of the factors that determine individual differences in the manifestation of the creative activity', *Psychology of Creativity: collection of articles*, Moscow.
7. Zinchenko, VP 1996, *Development of creative abilities in the classroom academic drawing*, Rostov n/d.
8. Korobko, YV 2015, 'Barrier-free methods of teaching painting', *Inclusive prof. Education: Proc. scientific and practical. conf.*, Chelyabinsk.
9. Rostovtsev, NN & Terentyev, AE 1987, *Development of creative abilities in the classroom drawing*, Moscow.
10. Shtanicheva, NS & Denisenko, VI 2009, *Paintings: manual for schools*, Moscow.
11. Beda, GV 1986, *Paintings: manual*, Moscow.
12. Denisenko, VI & Belomytseva, AD 2014, *Painting (Still Life): independent work: manual*, Krasnodar.
13. Denisenko, VI & Belomytseva, AD 2014, *Painting (Still Life): independent work: manual*, Krasnodar.
14. Bogolyubov, NS 1992, *The principles of individual approach to the development of artistic and creative abilities by means of fine arts at different age stages*, Krasnodar.
15. Bogoyavlenskaya, DB 1992, *Intellectual activity as a problem of creativity*, Rostov n/d.
16. Ignatiev, SE 2007, *Laws of graphic activity of children: manual for schools*, Moscow.
17. Lomov, SP 2014, *Chromatics: manual for schools*, Moscow.