

УДК 378.091
ББК 74.489.85

DOI: 10.31862/1819-463X-2025-1-1-126-134

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА АКВАРЕЛЬЮ

Л. В. Черная

Аннотация. В статье рассматривается современный практико-ориентированный подход к формированию профессиональных педагогических умений и навыков при подготовке учителя изобразительного искусства во время выполнения академических заданий по живописи натюрморта акварелью. Современный подход и инновации заключаются в применении метода фотофиксации последовательности ведения академической работы и систематизации полученных данных в виде презентации. Данный метод позволяет сохранить этапы работы, анализировать их и в дальнейшей педагогической деятельности делиться опытом с учениками. В исследовании автор определяет значение традиций и инноваций в современной системе художественного образования. Целью исследования является обоснование значимости внедрения технологий в образовательный процесс по живописи натюрморта акварелью с сохранением и усвоением традиций академических знаний для практического применения прикладных знаний в профессиональной педагогической деятельности. В ходе исследования выявлено, что применение инновационного метода «фиксации последовательности ведения работы» в живописи натюрморта акварелью способствует росту профессиональных педагогических умений и навыков. В процессе выполнения базисных учебно-творческих задач, направленных на достижение академической грамотности изображения и усвоение технических навыков работы акварелью, автор рекомендует внедрять задачи, ориентированные на развитие методико-педагогических умений, что является элементом воздействия на воспитание современного учителя изобразительного искусства.

Ключевые слова: педагогика изобразительного искусства, инновационный метод, базисные учебно-творческие задачи, технологический прогресс, фотофиксация этапов работы, живопись натюрморта акварелью.

© Черная Л. В., 2025

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

Для цитирования: Черная Л. В. Традиции и инновации в подготовке учителя изобразительного искусства на занятиях по живописи натюрморта акварелью // Наука и школа. 2025. № 1. Часть 1. С. 126–134. DOI: 10.31862/1819-463X-2025-1-1-126-134.

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TRAINING OF A FINE ARTS TEACHER IN WATERCOLOR STILL-LIFE PAINTING

L. V. Chernaya

Abstract. *The article deals with the modern practice-oriented approach to the formation of professional pedagogical skills and abilities in the training of a teacher of fine arts during the performance of academic tasks in watercolor still-life painting. The modern approach and innovations consist in the application of the method of photo fixation of the sequence of academic work and systematization of the obtained data in the form of presentation. This method allows to save the stages of work, analyze them and to share the experience with students as a further teaching activity. In the research the author defines the significance of traditions and innovations in the modern system of art education. The purpose of the study is to substantiate the significance of the introduction of technology in the educational process of watercolor still-life painting with the preservation and assimilation of traditions of academic knowledge for the practical use of applied knowledge in professional teaching activity. The study revealed that the use of the innovative method of «fixing the sequence of work» in watercolor still-life painting contributes to the growth of professional teaching skills. In the process of performing basic educational and creative tasks aimed at achieving academic literacy of the image and mastering the technical skills of working with watercolor, the author recommends the introduction of tasks focused on the development of methodological and pedagogical skills, which is an element of the impact on the modern teacher of fine arts education.*

Keywords: *pedagogy of fine arts, innovative method, basic educational and creative tasks, technological progress, photo fixation of work stages, watercolor still-life painting.*

Cite as: Chernaya L. V. Traditions and innovations in the training of a fine arts teacher in watercolor still-life painting. *Nauka i shkola*. 2025, No. 1, part 1, pp. 126–134. DOI: 10.31862/1819-463X-2025-1-1-126-134.

С приходом технологического прогресса раскрываются новые возможности во всех сферах жизнедеятельности человека. Современная художественная педагогика также расширяет свой диапазон возможностей в обучении и творчестве. Новые технологии открывают доступ к образованию, позволяют создавать интерактивные уроки и цифровые образовательные ресурсы. Применение цифровой образовательной среды на уроках изобразительного искусства в современной школе способствуют лучшему усвоению материала и развитию творческих навыков и самовыражения учащихся.

Инновации современного художественного образования в условиях технологического прогресса являются задачей государства и системы образования. Так, в концепции преподавания образовательной области «Искусство» (опубликованной на портале Министерства просвещения РФ 30 декабря 2018) сказано,

что для достижения цели обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях необходимо совершенствование содержания предметной области «Искусство» на всех уровнях общего образования, а так же развитие информационных ресурсов, как инструментов деятельности обучающихся и учителей. В рамках государственной программы РФ «Развитие образования» Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», с 2019 г. началась реализация целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС). Проект направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. Со стремительным развитием технологий и поддержкой государства педагоги страны объединяются в поисках продуктивных решений. Проводятся исследования по применению цифровых образовательных ресурсов и мультимедийных средств обучения на занятиях по изобразительному искусству. В трудах И. Ю. Руднева [1], А. В. Шопиной [2], Л. А. Буровкиной [3], И. Г. Захарова [4] и др. выявлено, что авторы выдвигают основную проблему образовательного процесса в современной школе, оснащенной мультимедийными технологиями, – это несовершенная система подготовки учителей, которая не успевает за темпами развития технологий.

Поэтому считаем целесообразным внедрять в образовательный процесс в вузе при изучении специальных дисциплин разработку цифрового ресурса на основании изученного и накопленного материала. Это позволит получить умения и навыки не только в специальной области, но и в области технологического развития, что необходимо для работы в современной школе. Для улучшения качества образования в условиях технологического прогресса важно не упустить возможности и время на подготовку кадров нового поколения. Для совершенствования системы художественного педагогического образования и подготовку современного учителя изобразительного искусства необходимо сопоставить связь между учебно-творческими задачами установленными программами дисциплин, направленных на достижение академической грамотности изображения к задачам, ориентированным на развитие творчески-педагогических способностей и художественно-методической работы студента в условиях технологического прогресса. Становление художественно-педагогических навыков с применением технологий должно находить свое отражение в процессе выполнения практической работы студента. Во время практических учебных заданий будущий художник-педагог способен проецировать свои художественные способности на применение их в педагогической деятельности и с помощью технологий фиксировать и систематизировать учебно-творческие произведения.

В данном исследовании развитие художественно-педагогических навыков нашло отражение в академических заданиях по дисциплине «Живопись», раздела «Натюрморт», в технике акварельной живописи. В частности, в процессе выполнения практических работ студент приобретает навыки изображения натуралистических форм академической постановки натюрморта средствами акварельной живописи.

Изучение раздела «Натюрморт» по дисциплине «Живопись» основано на принципах реализма и рисовании с натуры. Рисование с натуры в педагогике изобра-

зительного искусства является основополагающей концепцией при подготовке будущих учителей изобразительного искусства. Оно помогает развить в студентах не только художественные навыки, но и когнитивные, эмоциональные и социальные. Во время сотрудничества между учащимися и педагогом, при совместных постановках натюрмортов, в совместном анализе постановки, обсуждении работ и просмотрах личностных достижений обучающиеся развивают свои профессионально-педагогические и в то же время коммуникативные качества, что в свою очередь существенно при становлении современного учителя. Концепция эффективности применения метода рисования с натуры, жанра «Натюрморт» в подготовке учителя изобразительного искусства находит свое научное подтверждение в трудах Г. В. Беда [5], А. С. Пучкова и А. В. Триселева [6], Н. Н. Ростовцева [7], И. С. Кузина [8], С. П. Ломова [9], С. Е. Игнатъева [10] и др. Значительную роль в развитии данной концепции внес Н. Н. Ростовцев. Он считал рисование с натуры основой для художественного развития. Его система преподавания основана на последовательном изучении и воспроизведении натуры. Н.Н. Ростовцев утверждал, что совершенствование учебного процесса, разработка и внедрение в практику обучения новых приемов и методов во многом зависит от творческого потенциала учителей практиков. Научная школа Н. Н. Ростовцева и сегодня уникальное явление, интеллектуальное и духовное единство огромного числа учеников, талантливых художников, педагогов и великих ученых, которые поддерживают свои истоки, дают им новую жизнь. Благодаря последователям Н. Н. Ростовцева, ученым В. С. Кузину, С. П. Ломову, С. Е. Игнатъеву, С. Д. Аманжолову, Н. М. Сокольниковой, И. Ю. Рудневу и др., труды жизни художника педагога находят свое отражение в современном мире.

Как сохранить традиции академической школы и в то же время усовершенствовать процесс обучения педагога, сделать его более доступным, понятным и профессионально-ориентированным, является основной задачей современной педагогики высшей школы. Современный мир с развивающимся техническим прогрессом, с одной стороны, усложняет возможности правильного понимания и восприятия изобразительного искусства, а с другой стороны, с применением цифровой среды в целях образования и обучения – дает возможности развить свой художественно педагогический потенциал. Мы живем в мире технического прогресса, где визуализация, наглядность является ведущим методом обучения, особенно в сфере изобразительного искусства. Педагоги изобразительного искусства на выходе из университета должны проявить себя как знающие и владеющие своей профессией и способные применять свои знания в современных условиях с подрастающим поколением. С приходом цифровой эволюции необходимо модернизировать подход к художественному образованию, вносить новые коррективы, но при этом основываться на классических принципах. На современном этапе модернизации художественного образования использование электронных образовательных ресурсов на уроках изобразительного искусства – это требование времени, позволяющее повысить интерес к предмету, качество обучения, отразить существенные стороны изображаемых объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности, выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых объектов. Сегодняшние ученики взрослеют в условиях технологическо-

го прогресса. Заинтересовать ученика и удержать его внимание в течение 45 минут, при этом стимулировать к творческой деятельности и к созданию творческого продукта – непосильная задача педагога, которая требует решений. В исследовании предлагается выдержать тесную связь между классической методикой работы в живописи натюрморта акварелью и применением в обучении инновационного метода технологической обработки данных по ведению работы. Основная задача метода заключается в сохранении академических традиций рисования с натуры с внедрением фотофиксации последовательности ведения работы на примере раздела «Натюрморт» в технике акварельной живописи. Фиксация хода работы способна увеличить творческий педагогический потенциал. Такой опыт с применением фиксации последовательности ведения работы способен повысить возможности усвоения конкретных учебно-творческих задач, так как внимание студента целенаправленно на задачи последовательного ведения работы для получения определенных результатов. Это будет способствовать методически верному ведению работы. В итоге систематизация полученных результатов направит студента на методико-педагогическую подготовку по проведению занятия по рисованию натюрморта с натуры в школе.

Данный метод был экспериментально апробирован у студентов направления подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиля подготовки «Изобразительное искусство». Эксперимент проводился в Приднестровском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, в котором принимал участие 61 студент в период с 2018–2023 гг. Исследуемая группа была разделена на контрольную группу (32 студента) и экспериментальную (29 студентов). Эксперимент проводился в естественных условиях на занятиях по живописи. Обе группы выполняли академические задания согласно методической последовательности ведения работы над академической постановкой, организованной согласно этапам (рис. 1).

1. Постановка натюрморта. Анализ постановки.
2. Эскизные поиски композиции. Выбор точки зрения.
3. Композиционное размещение изображения всего натюрморта в заданном формате листа.
4. Определение общих тоновых и цветовых отношений.
5. Моделирование объемной формы предметов, передача характера освещения, изображение цветных рефлексов.
6. Обобщение, выявление главного и второстепенного в цветовой гармонии работы; подчинение всех частей изображения целому.

Экспериментальной группе была поставлена дополнительная задача – фиксировать процесс выполнения академических заданий согласно методической последовательности ведения работы и по итогам собранного материала создать презентацию с учебно-творческими достижениями из академических заданий, выстроенных с наглядной последовательностью.

Цель эксперимента заключалась в выявлении влияния применения метода фиксации последовательного ведения работы в натюрморте акварелью на приобретение художественно педагогических умений.

Группы оценивались по критериям на определение уровня владения творческими умениями по окончанию раздела «Натюрморт» курса «Живопись» в объеме

Рис. 1. Танасевская А. В. Последовательность ведения работы, бумага, акварель, 60 × 40. Фото 2023

72 академических часа практических занятий. Оценивание умений производилось по уровневым показателям:

Н – низкий уровень (содержание показателя критерия освоено частично, но пробелы не носят существенного характера);

С – средний уровень (содержание показателя критерия освоено полностью, но некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно);

В – высокий уровень (содержание показателя критерия освоено полностью, без пробелов).

Результаты сравнительного эксперимента приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты сравнительного эксперимента

	Базисные академические задачи											
	Проработка композиции натюрморта			Определение общих свето-теневых, тоновых и цветовых отношений			Определение колористических соотношений, рефлексов			Сочетание цветовых пятен с целостным колоритом. Обобщение		
Контрольная группа												
Уровни	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Количество	5	18	9	3	14	15	5	16	11	6	15	11
%	16	56	28	9	44	47	16	50	34	19	47	34
Экспериментальная группа												
Уровни	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Количество	1	7	21		6	23	2	5	22	2	10	17
%	3	24	73		21	79	7	17	76	7	34	59

В исследовании выявлено, что при выполнении базисных академических задач раздела «Натюрморт» формируются знания о композиции; свето-теневых, тоновых и цветовых отношениях; колористических соотношениях, рефлексах; сочетании цветовых пятен с целостным колоритом, что в свою очередь формирует умение творчески и художественно образно мыслить.

По результатам проведенного эксперимента был выполнен сравнительный анализ, представленный средними показателями исследования контрольной и экспериментальной группы, который отображен на диаграмме (рис. 2).

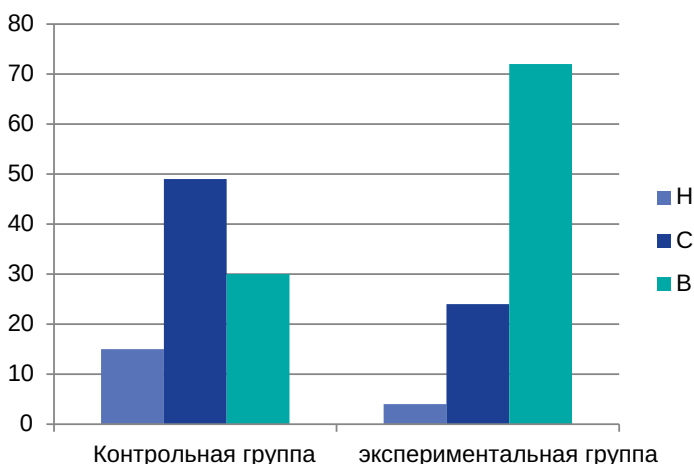

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа по показателям критериев в группах

Представленный сравнительный анализ наглядно доказал, что результаты в экспериментальной группе превышают результаты контрольной группы. Из этого следует, что метод фиксации последовательности введения работы в живописи натюрморта акварелью оказал положительное влияние на развитие учебно-творческих способностей. Применение данного метода позволяет не только улучшить творческие умения и навыки, но и воспитать у студентов навыки структурирования процесса, планирования и организации. Этот метод также способствует развитию творческого мышления, наблюдательности и технических навыков работы акварелью. Студент учится анализировать объекты, выбирать правильную последовательность действий и самостоятельно принимать решения в процессе создания итоговой презентации.

Проведенное исследование имеет практическое значение в современной системе художественного образования. Применение метода фотофиксации последовательности ведения работы с последующей систематизацией в виде презентации активизирует творческую деятельность, способствует развитию художественно-образного мышления студентов, формирует личность, способную решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в профессионально-педагогической и художественной деятельности. Созданные презентации с этапами творческих работ побуждают к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию. Результаты работы могут быть применимы студентами в ходе педагогической практики, как наглядное цифровое пособие по выполнению последовательности ведения работы над натюрмортом

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руднев И. Ю. Педагогический менеджмент проектирования электронных образовательных ресурсов в условиях информационной среды вуза: моногр. М.: МПГУ, 2023. 194 с.
2. Шопина А. В. Использование мультимедийных средств в работе учителя изобразительного искусства // Актуальные исследования. 2020. № 18 (21). С. 96–98. URL: <https://apni.ru/article/1221-ispolzovanie-multimedijnikh-sredstv-v-rabote> (дата обращения: 05.03.2024).
3. Буровкина Л. А. Организация практических занятий по изобразительному искусству с использованием мультимедийных средств обучения // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1. М.: МГПУ, 2016. С. 127–130.
4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. М., 2003. 192 с.
5. Беда Г. В. Основы изобразительной грамотности: рисунок, живопись, композиция: учебник для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1981. 239 с.: ил.
6. Пучков А. С. Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом: учеб. пособие для студентов худож.-графич. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1982. 160 с.
7. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. В. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: учеб. пособие для студентов худож.-графич. фак. и ин-тов. М.: Просвещение, 1987. 176 с., ил.
8. Кузин В. С. Психология живописи: учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом «Оникс XXI век», 2005. 304 с.
9. Ломов С. П., Ломова Н. Ф. История и теория методов обучения рисованию в школах России. М.: НИИ ИЭП, 2018. 170 с.
10. Игнатъев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учеб. пособие для вузов. М.: Академ. Проект: Фонд «Мир», 2007. 208 с.

REFERENCES

1. Rudnev I. Yu. *Pedagogicheskiy menedzhment proektirovaniya elektronnykh obrazovatelnykh resursov v usloviyakh informatsionnoy sredy vuza: monogr.* Moscow: MPGU, 2023. 194 p.
2. Shopina A. V. Ispolzovanie multimediyных sredstv v rabote uchitelya izobrazitelnogo iskusstva. *Aktualnye issledovaniya.* 2020, No. 18 (21), pp. 96–98. Available at: <https://apni.ru/article/1221-ispolzovanie-multimedijnykh-sredstv-v-rabote> (accessed: 05.03.2024).
3. Burovkina L. A. Organizatsiya prakticheskikh zanyatiy po izobrazitelnomu iskusstvu s ispolzovaniem multimediyных sredstv obucheniya. In: *Perspektivy khudozhestvenno-obrazovatel'nogo i sotsiokulturnogo razvitiya stolichnogo megapolisa. Proceedings of International scientific-practical conference. Part 1.* Moscow: MGPU, 2016. Pp. 127–130.
4. Zakharova I. G. *Informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: textbook.* Moscow, 2003. 192 p.
5. Beda G. V. *Osnovy izobrazitel'noy gramotnosti: risunok, zhivopis, kompozitsiya: textbook.* Moscow: Prosveshchenie, 1981. 239 p.: il.
6. Puchkov A. C. Triselev A. B. *Metodika raboty nad natyurmortom: textbook.* Moscow: Prosveshchenie, 1982. 160 p.
7. Rostovtsev N. N., Terentyev A. V. *Razvitie tvorcheskikh sposobnostey na zanyatiyakh risovaniem: textbook.* Moscow: Prosveshchenie, 1987. 176 p., il.
8. Kuzin V. S. *Psikhologiya zhivopisi: ucheb. posobie dlya vuzov.* Moscow: Izd. dom "Oniks XXI vek", 2005. 304 p.
9. Lomov S. P., Lomova N. F. *Istoriya i teoriya metodov obucheniya risovaniyu v shkolakh Rossii.* Moscow: NII IEP, 2018. 170 p.
10. Ignatyev S. E. *Zakonomernosti izobrazitel'noy deyatel'nosti detey: textbook.* Moscow: Akadem. Proekt: Fond "Mir", 2007. 208 p.

Черная Людмила Владимировна, аспирант кафедры методики преподавания изобразительного искусства им. Н. Н. Ростовцева, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: glazona84@gmail.com

Chernaya Ljudmila V., PhD post-graduate student, Methods of Teaching Fine Arts Department named after N. Rostovtsev, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: glazona84@gmail.com

Статья поступила в редакцию 15.03.2024

The article was received on 15.03.2024