

УДК 378.17
ББК 74.268.5

DOI: 10.31862/1819-463X-2024-5-195-205

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Ню Яфэй, В. Н. Засыпкин, К. М. Зубрилин

Аннотация. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения масляной живописи является ключевым и должно быть интегрировано во все аспекты преподавания. Суть этого заключается в развитии способности студентов собирать творческий материал, концептуализировать, синтезировать новое и выражать себя посредством живописи, что включает в себя формирование наблюдательности, образного мышления, воображения и чувства вкуса, основанного на эстетической грамотности и знании истории искусств.

Ключевые слова: творческие способности, обучение масляной живописи, воспитание, образное мышление, воображение.

Для цитирования: Ню Яфэй, Засыпкин В. Н., Зубрилин К. М. Развитие творческих способностей студентов художественно-графического факультета в процессе обучения масляной живописи // Наука и школа. 2024. № 5. С. 195–205. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-5-195-205.

DEVELOPING ART STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING OIL PAINTING

Niu Yafei, V. N. Zasyppkin, K. M. Zubrilin

Abstract. Fostering students' creative abilities in the process of teaching oil painting is key and should be integrated into all aspects of teaching. The essence of this education is to develop students' ability to collect creative materials, conceptualize, synthesize new concepts

© Ню Яфэй, Засыпкин В. Н., Зубрилин К. М., 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

and express themselves through pictorial means. It includes the formation of observation, visual thinking, imagination and a sense of taste based on aesthetic literacy and knowledge of art history.

Keywords: *creativity, oil painting training, education, visual thinking, imagination.*

Cite as: Niu Yafei, Zasyppkin V. N., Zubrilin K. M. Developing art students' creative abilities in the process of teaching oil painting. *Nauka i shkola*. 2024, No. 5, pp. 195–205. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-5-195-205.

Актуальность исследования. Развитие творческих способностей студентов художественно-графических факультетов является одной из ключевых задач профессионального образования. В современных условиях высокой конкуренции на арт-рынке востребованы яркие, самобытные художники – педагоги, обладающие креативным мышлением и индивидуальным стилем.

Однако существующие методики преподавания масляной живописи часто уделяют недостаточное внимание развитию творческого потенциала студентов. Акцент делается преимущественно на технические аспекты, тогда как вопросы раскрытия творческой индивидуальности, свободы самовыражения остаются на втором плане.

Проблема исследования. Несмотря на понимание важности развития творческого потенциала студентов в процессе обучения живописи, в педагогической практике художественных и педагогических вузов отсутствует комплексная система методов и форм работы, обеспечивающая эффективное решение этой задачи.

Методы исследования: теоретические (анализ философской, психолого-педагогической, искусствоведческой литературы); эмпирические (педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование, анализ продуктов творческой деятельности студентов); экспериментальные (педагогический эксперимент).

Научная новизна заключается в разработке и теоретико-методологическом обосновании комплексного подхода к развитию творческих способностей в процессе преподавания академической масляной живописи.

Проблемой развития творческих способностей студентов в процессе обучения живописи занимались многие известные ученые, педагоги и художники. Д. Н. Кардовский – русский художник-педагог, один из основателей системы художественного образования в России, разработал методику обучения живописи, основанную на развитии творческого восприятия природы. П. П. Чистяков – русский художник и педагог, преподаватель Императорской Академии художеств, уделял большое внимание развитию индивидуальных творческих способностей учеников. К. А. Коровин – выдающийся русский живописец, педагог Московского училища живописи, ваяния и зодчества, внес существенный вклад в совершенствование методики преподавания живописи. А. А. Дейнека – советский художник, педагог, профессор МГХИ им. В. И. Сурикова, стремился пробудить в студентах творческую инициативу и самостоятельность. Б. В. Иогансон – советский педагог, теоретик изобразительного искусства, автор трудов по методике преподавания рисунка и живописи, основанных на активизации творческих способностей учащихся. В. А. Фаворский – российский художник, теоретик искусства, педагог, разработал оригинальную методику преподавания композиции и живописи. В. С. Кузин – российский педагог и ученый в области художественного образования, исследовал вопросы развития творческих способ-

ностей детей и студентов средствами изобразительного искусства. Г. Хаузен – немецкий педагог, автор методики активизации творческих способностей студентов в процессе обучения искусству. Б. Эдвардс – американский педагог, автор методики развития правополушарного (образного) мышления средствами рисования. Дж. Гомбрих – британский искусствовед, изучавший психологические аспекты творческого восприятия искусства.

Данные ученые, педагоги и художники внесли значительный вклад в разработку методических подходов к развитию творческого потенциала студентов в процессе обучения изобразительному искусству, в том числе живописи.

Цель исследования – разработать и обосновать методику преподавания масляной живописи, направленную на комплексное развитие творческих способностей студентов художественно-графического факультета.

Развитие творческих способностей во время прохождения курса масляной живописи должно быть строго регламентировано. Однако в современной школе преподавания живописи отсутствуют тенденции к обсуждению и исследованиям в этой области. В основном в учебном процессе царит состояние *laissez-faire* (фр. ‘позвольте-делать’), или «принцип невмешательства»: преподаватели боятся учить, опасаясь повредить творческое сознание студентов; студенты же рисуют небрежно, потому что не знают и не понимают основных правил ремесла. Таким образом, творческие порывы студентов не получают должного развития, и в результате из-за отсутствия профессиональных навыков студенты не знают, как использовать свой энтузиазм, их интерес и творческий потенциал постепенно снижаются. В конечном счете процесс преподавания живописи становится нестабильным и неэффективным.

Формирование творческих способностей студентов в обучении масляной живописи заключается в развитии у студентов способности собирать творческий материал, концептуализировать, синтезировать новое и выражать себя посредством живописных материалов. Оно включает в себя формирование наблюдательности, образного мышления, воображения и чувства вкуса, основанного на эстетической грамотности и знании истории искусств. Эти аспекты являются основными элементами развития творческих способностей учащихся в процессе обучения масляной живописи.

В реальной жизни есть множество вещей, которые можно выразить языком масляной живописи. Почему одни люди закрывают на них глаза и остаются к ним равнодушными, а другие способны превратить их в шедевры? Это связано в том числе с тем, что у разных людей разный уровень наблюдательности. Под наблюдательностью здесь мы понимаем способность многогранно, глубоко и объективно воспринимать характеристики вещей. В процессе обучения изобразительному искусству, и в частности живописи, необходимо уделять первостепенное внимание наблюдению за природой [1].

Развитие наблюдательности включает в себя два основных аспекта: с одной стороны, студенты должны быть обучены замечать что-то общее в состоянии природы и общества, какие-то обобщенные образы, подходящие для перенесения на холст, анализировать состояние создаваемой атмосферы, ее компоненты и специфические особенности; с другой стороны, они должны уметь наблюдать и передавать детали, нюансы, которые отражают характер образа, делают его живым и убедительным, с помощью живописных материалов и инструментов.

Прежде всего, следует обратить внимание на развитие у студентов желания и внимания к поиску достойного сюжета для живописи. Студенты должны постоянно

находиться в состоянии высокой готовности, с интересом и любопытством наблюдая за окружающим миром, тренируя мышление художника, чтобы творчески переработать и отразить различные грани мироздания, образы и события – словом, все, что может быть ценным для живописи [2, с. 20].

Во-вторых, учащиеся должны регулярно вести целенаправленные и многогранные наблюдения за природой, фиксируя все интересное в ежедневных набросках и этюдах, как в дневнике, стараясь делать это максимально точно и объективно. Очень важно воспитывать привычку наблюдать за объектами всесторонне, глубоко и подробно.

Кроме того, студенты должны овладеть «языком» изобразительного искусства, научиться видеть мир посредством точек, линий, поверхностей, открывая для себя то, что не видят другие люди, превращая свои наблюдения в страстный, внутренне связанный и жизненно важный язык масляной живописи.

Образная память – это способность запоминать и впоследствии вспоминать и воспроизводить жизненные образы, подчерпнутые из наблюдения. Здесь можно выделить три аспекта: узнавание, сохранение и воспроизведение. Узнавание и сохранение позволяют накопить опыт, который позволяет синтезировать новые образы посредством воспроизведения [3; 4].

Например, если мы попросим студентов потренировать образную память касательно футбольного матча, они не должны тратить слишком много энергии на то, сколько голов было забито и имена игроков, которые их забили, а должны сосредоточиться на захватывающем действии по забиванию голов, острой конкуренции и различных характерных движениях с мячом. Это самая важная форма памяти для художника, и это основной навык, которым студенты должны обладать в своей творческой практике.

Эмоциональная память также является незаменимой формой памяти в развитии творческих способностей студентов. Она основана на пережитых эмоциях. Например, когда вы вспоминаете тот же футбольный матч, вы заново переживаете напряжение, восторг от забитого гола и свои собственные особые чувства. Этот вид памяти также помогает накапливать и воспроизводить опыт, который вы пережили, причем атмосфера момента, общий эмоциональный настрой делают ваш образ еще более убедительным, соответствующим вашим особым чувствам.

Исходя из этого можно сделать вывод, что образная и эмоциональная формы памяти особенно важны для развития творческих навыков.

Все объекты логически связаны между собой в нашем мышлении. Ассоциация – это процесс рассуждения о свойствах одного предмета с помощью терминологии, присущей для описания свойств другого предмета.

Ассоциирование – фундаментально важная часть творческого процесса, помогает развить способность к обобщению, способность найти аналогию между свойствами одной личности и большой социальной группы, между единственным и многочисленным (разнообразным), выстроить связь от одного художественного образа ко всему многообразию личностных характеристик других создаваемых характеров. Художественная ассоциация – это не просто игра воображения, она обладает конкретными правилами и закономерностями.

Дело в том, что предметы, отображаемые сознанием, несут с собой целый комплекс связей, рождающих определенные ассоциации. Например, море может ассоциироваться с океанским лайнером, небо – с летающими машинами и дальше – с таинственными пространствами вселенной. Персонажи, предметы и явления, имеющие схожие характеристики, проявляясь в сознании, формируют родственные

ассоциации, с противоположными характеристиками – порождают контрастные ассоциации [5].

Например, свет – темнота; боль – удовольствию. Вещи, обладающие причинно-следственными связями, образуют соответственно причинно-следственные ассоциации: огонь – тепло, война – кровопролитие. Тренировка этих различных способов ассоциации помогает «прокачать» художественное мышление учащихся и, как следствие, расширить их творческие горизонты.

Образная выразительность основана на способности наблюдать, запоминать и соотносить с жизненными ситуациями, а также обобщать и организовывать все виды чувств, находить и организовывать форму языка, которая наилучшим образом передаст волю и эмоции художника. Основой этого этапа является концепция и композиция, влияющие на выбор наиболее выразительной формы искусства. Другими словами, чтобы воспитать умение создавать убедительные образы в процессе написания живописных произведений, следует научить студентов организовывать свои эмоции в соответствии с эстетическими принципами искусства [4].

Чтобы основной посыл произведения точно соответствовал идеям и чувствам, которые хочет выразить художник, он должен точно подобрать тему, форму и метод их выражения. То есть, чтобы транслировать свои идеи, порожденные и окрашенные различными эмоциями, необходимо найти образные символы и конкретный формальный язык и для их конкретизации и визуализации.

Способность формирования мысленных образов в сознании и преобразование их в живописные символы на полотне, то есть преобразование формы мысли в физическое произведение искусства, является важной базовой проблемой, которую необходимо решить в процессе обучения живописи.

Умение работать с композицией включает три аспекта.

Во-первых, обеспечить согласованность структурной основы картины с задуманной темой, – чтобы формат картины и композиция соответствовали теме и создавали должное настроение и атмосферу.

Во-вторых, композиция не должна противоречить определенным правилам и законам. Например, в теории композиции мы изучаем симметрию, динамику, простоту, сложность, ритм, а также основные законы композиции – это целостность, равновесие и взаимозависимость элементов.

В-третьих – найти и отшлифовать средства сделать художественные образы наиболее типичными и убедительными, усилить их выразительность. Для этого художник должен понимать значение точки, линии, пятна как основных средств композиции, понимать и использовать свойства цвета, разбираться в цветовых гармониях.

Выразительность изображения – это, по сути, подбор наиболее уместного и красивого языка для выражения своих чувств [6].

Чтобы произведение искусства стало значимым и убедительным, в нем должны присутствовать определенные элементы, которые волнуют зрителя. Изучение этих элементов как составных частей выбранного художником языка для диалога со зрителем входят следующие задачи подготовки художников.

1. Опора на актуальные темы, подкрепленная драматизмом, возмутительностью, узнаваемостью образов и глубоким, продуманным идейным содержанием.

2. Использование академических знаний и наработка личного опыта для создания гармонии тона и цвета, грамотного сочетания абстрактного и фигуративного.

3. Новизна используемых приемов для обеспечения интереса и остроты восприятия произведения со стороны зрителя.

4. Искусное применение живописных техник и эффектных приемов, показывающих мастерство художника и покоряющих зрителя.

5. Оригинальные используемые образы и новаторский посыл, волнующий воображение зрителя.

Формирование творческих навыков учащихся, как и другие виды подготовки художника, должно опираться, прежде всего, на эстетические нормы, выработанные человечеством.

Развитие способности наблюдать и выражать должно сопровождаться нарабаткой эстетического опыта.

В процессе подготовки художника необходимо использовать все разнообразие комплексных методов обучения, включающих выработку навыков рисования, словесного описания работы, ее общего посыла, ее цветовой гаммы, композиции, выбранных образов, характеров персонажей и т. д. [7].

Применять в учебном процессе наглядные пособия, презентации, видеофильмы, иллюстрации, использовать блокноты для ежедневных набросков, свободную образную живопись, наброски эмоций и различные вариации живописи, чтобы улучшить свое творческое мышление и композиционные навыки.

В группе студентов II курса направления 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство и Дополнительное образование» художественно-графического факультета Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета нами был проведен эксперимент, который состоял из того, чтобы студенты выполнили несколько заданий, по результатам которых можно определить профессиональный уровень студентов.

В экспериментальной группе преподаватель составил учебный натюрморт из простых предметов быта с драпировкой и дал задание студентам его написать. Также он поставил задачу передать пропорции предметов, свет, объем и пространство, используя все возможности масляной живописи, при этом студенты могли задавать вопросы и получать консультации по написанию работы. В результате 73% студентов справились с заданием (рис. 1).

Цзян Чженьюй

Су Чан

Чжан Янци

Рис. 1. Учебная постановка для студентов II курса

Анализируя полученные учебные работы, мы отмечаем ограниченность цветовой палитры, отсутствие выраженной теплохолодности и валёров, все это достаточно прямо говорит о творческой зажатости студентов, недостаточно свободном владении техникой, нехватке уверенности в себе.

На следующем задании студентам предложили самим составить простой натюр-морт из предметов быта, опираясь на знания, полученные на первом курсе, пробуdiv тем самым интерес учащихся, заставляя работать фантазию и подключая свои творческие способности к выполнению задачи.

При этом студентам необходимо было произвести эскизные композиционные поиски в формате работы, уточнить тоновый строй, стилистику, сформировать общую цветовую палитру.

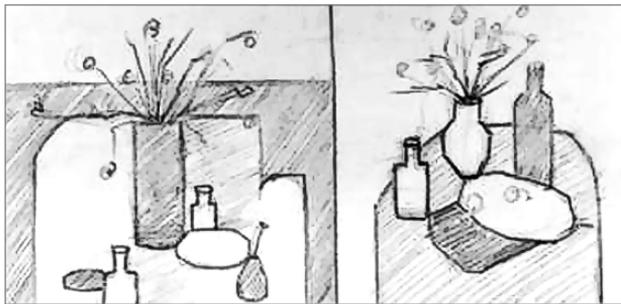

Рис. 2. Композиционный поиск. Су Чан

Рис. 3. Эскиз. Чжан Янци

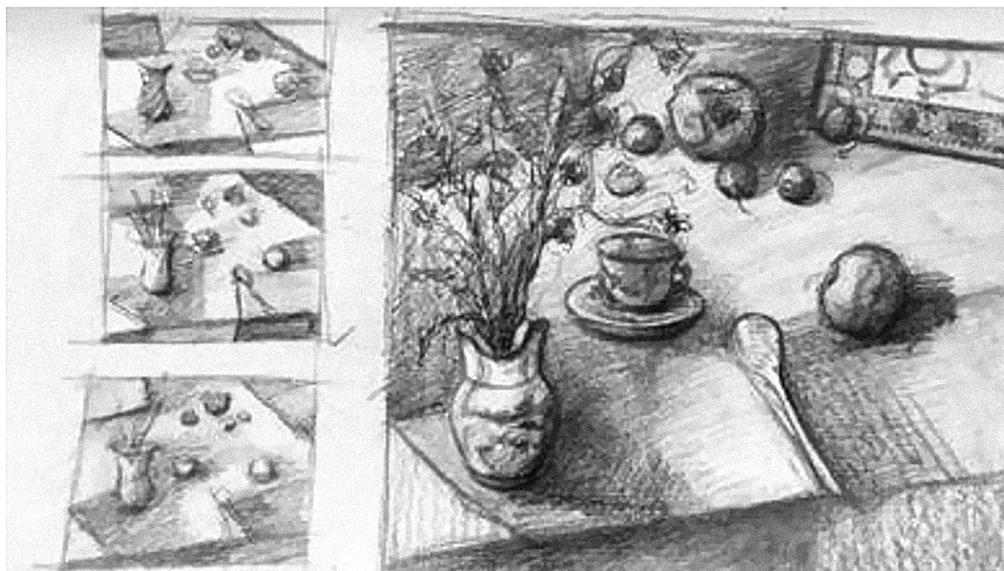

Рис. 4. Композиционный поиск и эскиз. Цзян Чженьюй

В результате выполнения второго задания видно, что уровень выполнения учебных работ заметно возрос. Композиционные решения выглядят убедительно, продемонстрировано понимание работы цвета и тона, показана довольно смелая динамика кисти. Видно, что обучающиеся с большой любовью и заинтересованностью выполнили задание (рис. 2–4).

Цзян Чженьюй

Су Чан

Чжан Янци

Рис. 5. Учебная постановка в ходе эксперимента. II курс

Дальнейшие задания по живописи были основаны на совместных постановках натюрмортов студентов и преподавателей и в этом методическом ключе показали сохранение тенденции к росту творческих способностей и художественного мастерства студентов.

Совершенствование методов развития творческих способностей студентов – будущих учителей изобразительного искусства является одной из наиболее важных задач в системе художественного образования [8]. От уровня творческой самореализации студентов зависит качество подготовки будущих художников-педагогов.

В данной статье представлен один методический ключ, основанный на совместной работе преподавателя и студентов, который экспериментально доказывает результативность и повышает практическую ценность работы. Приведены результаты экспериментальной проверки заданий, подтверждающие их эффективность [9] (рис. 5; 6).

Чжан Янци

Су Чан

Цзян Чженьюй

Рис. 6. Учебная постановка в ходе эксперимента. II Курс

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования учебного процесса, повышения качества подготовки студентов художественно-графического факультета. Тема развития творческих способностей студентов в системе профессиональной подготовки специалистов является актуальной и обсуждаемой в педагогике [10].

Вывод. Развитие творческих способностей студентов художественно-графического факультета в процессе обучения масляной живописи – это междисциплинарный, многоуровневый процесс, требующий комплексного и систематического подхода. Он подразумевает наличие у преподавателя глубоких профессиональных знаний, высокого уровня культуры, гибкого ума и умения использовать материалы и техники масляной живописи на практике [11].

В этом случае преподаватель может взаимодействовать с постоянно меняющимся мышлением учащихся, эффективно направляя их на изучение основных правил

творчества, просвещать и развивать их творческий потенциал, максимизировать их креативность и помогать создавать современные живописные произведения на достойном эстетическом уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Выготский Л. С.* Психология искусства. М.: Искусство, 1987. 344 с.
2. *Ломов С. П., Ломова Н. Ф.* История методов обучения рисованию в школах России: моногр. М., 2018. 170 с.
3. *Зубрилин К. М., Засыпкин В. Н., Раздобарина Л. А.* Специфика методики обучения академической живописи студентов Института искусств Сычуаньского педагогического университета // Учен. зап. Орловского гос. ун-та. 2021. № 1 (90). С. 158–162.
4. *Долгушина Е. М., Роцин М. И.* Влияние русской художественной школы на формирование и развитие масляной живописи в Китайской народной республике // Вестн. науч. о-ва студентов, аспирантов и молодых ученых. 2024. № 2. С. 76–79.
5. *Зубрилин К. М., Новожиллов И. И.* История возникновения методики обучения реалистической масляной живописи в Китае // Наука и школа. 2022. № 6. С. 66–71.
6. *Николаева Ю. А., Зубрилин К. М., Черапкина Т. А.* Методика преподавания живописи в 9–11 классах лицея Московского педагогического государственного университета // Наука и школа. 2024. № 3. С. 65–74.
7. *Шашко М. А., Кравченко К. А.* Методическая последовательность выполнения длительного этюда натюрморта // Студенческий. 2019. № 41–1 (85). С. 84–86.
8. *Юй Юэ.* Отражение традиций русской пейзажной живописи маслом в пейзажах китайских живописцев // Вестник ГГУ. 2023. № 3. С. 178–188.
9. *Зубрилин К. М., Подисов Ю. В., Слюсарева А. Е.* Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Живопись» с использованием смешанного формата обучения // Наука и школа. 2023. № 4. С. 247–256.
10. *Акимов В. Я., Лоншакова М. М.* Практические рекомендации по выполнению задания в технике масляной живописи для художественных вузов // Педагогический журнал. 2022. Т. 12, № 5–1. С. 208–216.
11. *Тянь Т.* Исследование курса «Оценка масляной живописи» в общеобразовательных колледжах и университетах // Культура Мира. 2023. Т. 11, № 34 (5). С. 169–177.

REFERENCES

1. *Vygotskiy L. S.* *Psikhologiya iskusstva*. Moscow: Iskusstvo, 1987. 344 p.
2. *Lomov S. P., Lomova N. F.* *Istoriya metodov obucheniya risovaniyu v shkolakh Rossii: monogr.* Moscow, 2018. 170 p.
3. *Zubrilin K. M., Zasyepkin V. N., Razdobarina L. A.* Spetsifika metodiki obucheniya akademicheskoy zhivopisi studentov Instituta iskusstv Sychuanskogo pedagogicheskogo universiteta. *Uchen. zap. Orlovskogo gos. un-ta*. 2021, No. 1 (90), pp. 158–162.
4. *Dolgushina E. M., Roshchin M. I.* Vliyaniye russkoy khudozhestvennoy shkoly na formirovaniye i razvitiye maslyanoy zhivopisi v Kitayskoy narodnoy respublike. *Vestn. nauch. o-va studentov, aspirantov i molodykh uchenykh*. 2024, No. 2, pp. 76–79.
5. *Zubrilin K. M., Novozhilov I. I.* Istoriya vzniknoveniya metodiki obucheniya realisticheskoy maslyanoy zhivopisi v Kitae. *Nauka i shkola*. 2022, No. 6, pp. 66–71.
6. *Nikolaeva Yu. A., Zubrilin K. M., Cherapkina T. A.* Metodika prepodavaniya zhivopisi v 9–11 klassakh litseya Moskovskogo pedagogicheskogo gosudarstvennogo universiteta. *Nauka i shkola*. 2024, No. 3, pp. 65–74.
7. *Shashko M. A., Kravchenko K. A.* Metodicheskaya posledovatelnost vypolneniya dlitel'nogo etyuda natyurmorta. *Studencheskiy*. 2019, No. 41–1 (85), pp. 84–86.

8. Yu Yue. Otrazhenie traditsiy russkoy peyzazhnoy zhivopisi maslom v peyzazhakh kitayskikh zhivopistsev. *Vestnik GGU*. 2023, No. 3, pp. 178–188.
9. Zubrilin K. M., Podisov Yu. V., Slyusareva A. E. Organizatsiya samostoyatelnoy raboty studentov po distsipline „Zhivopis“ s ispolzovaniem smeshannogo formata obucheniya. *Nauka i shkola*. 2023, No. 4, pp. 247–256.
10. Akimov V. Ya., Lonshakova M. M. Prakticheskie rekomendatsii po vypolneniyu zadaniya v tekhnike maslyanoy zhivopisi dlya khudozhestvennykh vuzov. *Pedagogicheskiy zhurnal*. 2022, Vol. 12, No. 5–1, pp. 208–216.
11. Tian T. Issledovanie kursa “Otsenka maslyanoy zhivopisi” v obshcheobrazovatelnykh kolledzhakh i universitetakh. *Kultura Mira*. 2023. Vol. 11, No. 34 (5), pp. 169–177.

Ню Яфэй, аспирант кафедры методики преподавания изобразительного искусства имени Н. Н. Ростовцева, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: 674480540@qq.com

Niu Yafei, PhD post-graduate student, Methods of Teaching Visual Art Department named after N. N. Rostovtsev, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: 674480540@qq.com

Засыпкин Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры живописи, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: vladimirzas2015@yandex.ru

Zasyupkin Vladimir N., Senior Lecturer, Painting Department, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: vladimirzas2015@yandex.ru

Зубрилин Константин Михайлович, декан кафедры живописи, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Zubrilin Konstantin M., Dean, Painting Department, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Статья поступила в редакцию 22.01.2024

The article was received on 22.01.2024