

УДК 37.02

DOI: 10.31862/1819-463X-2025-2-245-252

ББК 85.14

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИК И МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

О. И. Подисова, Ю. А. Николаева, Т. А. Черапкина

Аннотация. Статья посвящена изучению роли практического освоения техник живописи в профессиональной подготовке будущих педагогов изобразительного искусства. В ней раскрывается, как практические занятия по живописи позволяют студентам развить собственный творческий стиль и индивидуальный почерк, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Особо подчеркивается, что углубленное изучение технологических аспектов живописи обеспечивает целостность профессиональной подготовки, интегрируя теоретические знания и практические умения.

В статье также представлена последовательность освоения различных живописных техник (акварель, гуашь/темпера, масло) на протяжении всего периода обучения. Подробно описывается значение выполнения разнообразных упражнений, направленных на выявление особенностей работы с живописными материалами, развитие практических навыков и закрепление умений их применения.

Авторы утверждают, что повышение теоретических знаний студентов об использовании различных живописных средств в сочетании с систематическим освоением технологических приемов ведения работы способствует росту общего уровня их мастерства. Это должно положительно сказываться на качестве подготовки будущих педагогов изобразительного искусства, их готовности к эффективной организации учебно-творческой деятельности школьников.

Ключевые слова: живопись, процесс обучения, техника живописи, технология живописи, акварель, гуашь, темпера, масло, основы живописной грамоты.

Для цитирования: Подисова О. И., Николаева Ю. А., Черапкина Т. А. Значение изучения техник и материалов в процессе обучения живописи студентов художественно-педагогических направлений // Наука и школа. 2025. № 2. С. 245–252. DOI: 10.31862/1819-463X-2025-2-245-252.

© Подисова О. И., Николаева Ю. А., Черапкина Т. А., 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

THE IMPORTANCE OF STUDYING TECHNIQUES AND MATERIALS IN THE PROCESS OF TEACHING PAINTING TO STUDENTS OF ART AND PEDAGOGICAL PROFILES

O. I. Podisova, Yu. A. Nikolaeva, T. A. Cherapkina

Abstract. *The article is devoted to the study of the role of practical mastering of painting techniques in the professional training of future teachers of fine arts. It reveals how practical painting classes allow students to develop their individual creative style, which increases their competitiveness in the labor market. It is emphasized that an in-depth study of the technological aspects of painting ensures the integrity of professional training, combining theoretical knowledge and practical skills.*

The article also presents the sequence of mastering various painting techniques (watercolor, gouache/tempera, oil) throughout the entire period of study. The importance of performing various exercises aimed at identifying the features of working with pictorial materials, developing practical skills and consolidating the skills of their application is described in detail. The authors argue that enhancing the theoretical knowledge of students about the use of various painting tools, combined with the systematic development of technological methods of working, contributes to the growth of their overall skill level. This ultimately has a positive effect on the quality of training of future fine arts teachers, their readiness for the effective organization of educational and creative activities of schoolchildren.

Keywords: *painting, learning process, painting technique, painting technology, watercolor, gouache, tempera, oil, fundamentals of painting literacy.*

Cite as: Podisova O. I., Nikolaeva Yu. A., Cherapkina T. A. The importance of studying techniques and materials in the process of teaching painting to students of art and pedagogical profiles. *Nauka i shkola*. 2025, No. 2, pp. 245–252. DOI: 10.31862/1819-463X-2025-2-245-252.

Введение

Актуальность исследования заключается в том, что процесс обучения студентов на художественно-педагогических направлениях включает такие специальности, как 44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство, Живопись; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Изобразительное искусство и дополнительное образование; 54.03.01 Дизайн. Как показывает опыт, на I курс студенты поступают с разным уровнем художественной подготовки, и в течение первых двух-трех лет им предстоит освоить различные живописные материалы: акварель, гуашь/темперу, масло.

При работе над учебными заданиями студенты часто сталкиваются с проблемой слабого владения живописной техникой, что снижает общий уровень их работ. В связи с этим становится актуальным вопрос о прививании культуры работы с различными живописными материалами, акцентуации внимания на особенностях техники работы тем или иным материалом. Это позволит повысить качество профессиональной подготовки будущих педагогов изобразительного искусства и их готовность к эффективному преподаванию в школе.

Проблемой техники и технологии живописи занимались известные художники-педагоги. Среди них можно выделить таких авторитетных исследователей, как Дмитрий

Иванович Киплик [1], специализировавшийся на изучении техники масляной живописи, Станислав Петрович Ломов [2], внесший вклад в разработку теории и методики преподавания рисунка, Николай Иванович Прокофьев [3], известный своими исследованиями по технологии живописных материалов, Андрей Алексеевич Унковский, занимавшийся вопросами техники и технологии живописных техник, а также Владимир Сергеевич Кузин, специалист в области методики обучения изобразительному искусству. Их работы внесли значительный вклад в изучение художественных материалов, инструментов и приемов живописи. Однако, несмотря на существующие теоретические и методические разработки, в современной системе художественно-педагогического образования сохраняется проблема недостаточной практической ориентированности содержания образовательных программ в части изучения техник и материалов живописи. Это снижает качество профессиональной подготовки будущих педагогов изобразительного искусства и их готовность к эффективному преподаванию в школе.

Проблема исследования заключается в том, что студенты, поступающие на художественно-педагогические направления, обладают разным уровнем первоначально подготовки в области изобразительной грамоты, в связи с этим мы часто сталкиваемся с трудностями в процессе выполнения учебно-творческих практических заданий. Недостаточная практическая ориентированность содержания образовательных программ подготовки учителей изобразительного искусства в части изучения техник и материалов живописи снижает качество профессиональной подготовки будущих педагогов и их готовность к эффективному преподаванию изобразительного искусства в школе.

Цель исследования – определить значение изучения техник и материалов в процессе обучения живописи студентов художественно-педагогических направлений для формирования их профессиональных компетенций.

Задачи исследования:

- раскрыть роль технико-технологических знаний по живописи в процессе обучения будущих педагогов изобразительного искусства;
- выявить особенности формирования профессиональных умений и навыков студентов в процессе практического освоения живописи;
- обосновать необходимость углубленного изучения студентами различных живописных техник и материалов;
- определить основные методические подходы к совершенствованию содержания и организации обучения живописи на художественно-педагогических направлениях.

Гипотеза исследования: углубленное изучение техник и материалов живописи в процессе обучения студентов художественно-педагогических направлений будет способствовать более эффективному формированию профессиональных компетенций, если:

- в учебном процессе будет обеспечен баланс теоретической и практической составляющих, позволяющий интегрировать технико-технологические знания и творческие умения;
- содержание образовательных программ будет предусматривать систематическое освоение студентами различных живописных техник и материалов;
- будут применяться интерактивные методы и средства обучения, стимулирующие познавательную активность и творческую самостоятельность студентов;
- будет обеспечена взаимосвязь между овладением живописными техниками и материалами и формированием методической готовности студентов к преподаванию изобразительного искусства в школе.

Методы исследования включают теоретический анализ психолого-педагогической и искусствоведческой литературы, изучение нормативно-правовых документов и образовательных программ, наблюдение за учебным процессом и анализ продуктов творческой деятельности студентов, опрос и анкетирование преподавателей и студентов, обобщение педагогического опыта.

Основная часть

Изучение различных техник и материалов живописи имеет ключевое значение для формирования профессиональных компетенций будущих учителей изобразительного искусства. Освоение технологии живописи позволяет студентам не только развить собственные творческие способности, но и накопить необходимый методический арсенал для последующей педагогической деятельности. Крепкая теоретическая и практическая база помогает более успешно проектировать и осуществлять процесс организации учебно-творческой работы учащихся, а также более свободно подбирать средства художественной выразительности в соответствии с поставленными задачами.

Формирование и развитие профессиональных навыков студентов начинается с освоения теоретической базы. Студентам необходимо дать знания основных особенностей работы с красками, кистями, палитрой и другими живописными инструментами. А потом уже развивать навыки технической работы. Когда студенты изучают работу с материалом и технологию живописи, то это в дальнейшем помогает им лучше ориентироваться при работе с учащимися. Большое значение имеет освоение различных живописных материалов – акварельной, гуашевой, темперной, масляной и других техник живописи. Каждый из этих материалов обладает своей особой технологией и помогает по-разному передать один и тот же замысел, по-разному расставить акценты в художественном образе.

Изучение технологии живописи включает в себя изучение последовательности выполнения работы, приемы наложения красочного слоя, смешения красок. Данная теоретическая база выступает важной методической основой для грамотного преподавания изобразительного искусства в школе. Владение разнообразными техниками и приемами работы с красками дает возможность студентам демонстрировать различные живописные подходы, доступно объяснять учащимся последовательность ведения работы тем или иным материалом, показывать технологические особенности.

Углубленное изучение технологических аспектов живописи играет важную роль в обеспечении целостности профессиональной подготовки будущих педагогов изобразительного искусства. Изучение технологии живописи, включая последовательность выполнения работы, приемы наложения красочного слоя, смешивания красок, выступает важной основой для методически грамотного преподавания изобразительного искусства в школе. Это позволяет соединить теоретические знания студентов о живописных материалах, инструментах и техниках с их практическими умениями и навыками применения этих средств в творческой деятельности. Глубокое освоение технологии живописи дает возможность будущим учителям не только свободно оперировать живописными приемами, но и осознанно подходить к их выбору и использованию для воплощения творческих замыслов. Такая интеграция теоретической и практической составляющих обучения обеспечивает формирование у студентов целостного представления о живописи как о сложном художественно-творческом процессе. Это, в свою очередь, повышает их методическую компетентность, позволяя эффективно организовывать учебно-творческую деятельность школьни-

ков на уроках изобразительного искусства. Таким образом, углубленное изучение технологических основ живописи выступает важным условием целостной профессиональной подготовки будущих педагогов в области изобразительного искусства.

Процесс обучения живописи представляет собой целостную систему, в которой теоретические знания и практические навыки находятся в тесной взаимосвязи. Последовательность освоения различных живописных техник на протяжении обучения позволяет будущим педагогам изобразительного искусства постепенно накапливать необходимый опыт работы с разнообразными материалами. Начиная с I курса, студенты осваивают акварельную живопись, знакомятся с ее спецификой и возможностями. Во втором семестре первого года обучения и на начальном этапе II курса они переходят к изучению гуашевой и темперной живописи, которые имеют свои технологические особенности. Лишь на II курсе, во второй его половине, будущие учителя приступают к освоению основ масляной живописи как одной из наиболее сложных техник. Поэтапное знакомство с различными живописными материалами и приемами их использования позволяет студентам не только накопить необходимые теоретические знания, но и сформировать устойчивые практические умения и навыки, которые затем могут быть эффективно применены в их профессиональной деятельности.

К *технологии* относят особенности подготовки материалов (красок, кистей, основ, связующих веществ, грунтов и т. д.), а также последовательность ведения работы в материале [2, с. 37].

Техника живописи – это совокупность навыков, способов и приемов, при помощи которых выполняется художественное произведение [2, с. 37].

Акварельная живопись (лат. aqua ‘вода’) является разновидностью изобразительного искусства, в которой используются клеевые краски на водной основе. Для работы в этой технике художники применяют плотную бумагу с шероховатой поверхностью, а также мягкие кисти из волоса белки, колонка или их искусственные аналоги.

Существует несколько основных техник акварельной живописи: тоновая отмывка и гризайль, работа по-сырому, нанесение красочных слоев *alla prima*, последовательное наложение прозрачных лессировок, а также многослойные заливки.

Студенты, осваивающие акварельную технику, часто сталкиваются с рядом проблем. Одна из них – боязнь сразу достичь верных тональных отношений, из-за чего они наносят множество слоев краски, что в итоге приводит к пересушиванию живописной работы. Кроме того, начинающие художники нередко используют синтетические кисти, которые чрезмерно впитывают воду, что негативно сказывается на состоянии бумаги. Еще одна распространенная трудность – неумение грамотно смешивать акварельные краски прямо на палитре. Наконец, незнание или недостаточное освоение приемов работы акварелью также затрудняет учебный процесс.

Преодоление данных проблем требует от студентов систематических занятий, направленных на развитие практических навыков владения акварельной живописью, а также изучение технологических особенностей данного материала.

Гуашевая живопись (франц. gouache ‘плеск’) представляет собой вид изобразительного искусства, в котором используются клеевые краски на водной основе с добавлением белил. Этот материал обладает рядом преимуществ, благодаря которым он широко применяется не только в профессиональном творчестве, но и в процессе обучения изобразительному искусству. Гуашь отличается доступностью, простотой в использовании и возможностью исправлять допущенные ошибки, что делает ее ведущим материалом в художественных и общеобразовательных школах.

Выполненная гуашевыми красками живопись характеризуется приятной матовой фактурой. При высыхании краски незначительно высветляются, что позволяет

художнику корректировать цветовые отношения. Основными техниками работы с гуашью являются пастозная живопись и последовательное нанесение прозрачных лессировочных слоев.

Широкие возможности применения гуашевых красок обуславливают их использование не только для создания полноценных живописных произведений, но и для оформления плакатов, книжной иллюстрации, театральных декораций. Доступность и простота работы с гуашью делают ее незаменимым материалом в художественном образовании, позволяя эффективно развивать у начинающих художников практические навыки живописного мастерства.

При освоении техники работы гуашевыми красками студенты сталкиваются с рядом характерных проблем, связанных с особенностями данного материала. Одна из распространенных ошибок – использование слишком густого красочного слоя. Это нередко приводит к потрескиванию высохшей живописи и нарушению целостности красочного слоя. В противоположность этому, студенты могут применять слишком разбавленные красочные массы, подобно тому, как это делается при работе акварелью. Такой подход не позволяет добиться необходимой плотности и насыщенности цвета.

Еще одна типичная проблема – применение мягких кистевых инструментов, не позволяющих наносить краску ровным и плотным слоем. Для эффективной работы гуашевыми красками требуются жесткие кисти, дающие возможность контролировать толщину и фактуру красочного покрытия.

Весьма распространенной трудностью являются ошибки, связанные с незнанием последовательности ведения живописной работы гуашью. Неправильное чередование прозрачных и пастозных слоев, нарушение принципов наложения красок может привести к ухудшению качества конечного результата.

Преодоление данных проблем требует от студентов тщательного изучения технологических особенностей работы гуашевыми красками, систематической практики и постепенного накопления профессиональных навыков.

Темперная живопись (итал. tempera, от лат. temperare ‘смешивать краски’), представляет собой особый вид живописной техники, в основе которой лежит использование эмульсий в качестве связующего вещества. Исторически сложилось, что первоначальным составом таких эмульсий были вода и яичный желток или целое яйцо, а также разведенные на воде растительные или животные клеи, смешанные с маслом. Это позволяло создавать устойчивые красочные слои, которые отличались быстрым высыханием, глубоким и насыщенным цветом. Применение темперных красок давало художникам возможность добиваться лаконичности и четкости изображения, тонкой проработки деталей. Темперная живопись получила широкое распространение в эпоху Средневековья и Возрождения, оказав значительное влияние на развитие европейского изобразительного искусства. И сегодня данная техника привлекает внимание многих мастеров, являясь одним из выразительных средств воплощения творческих замыслов.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты при работе темперой:

- 1) незнание последовательности ведения работы;
- 2) использование слишком густых слоев краски;
- 3) быстрое засыхание краски во время работы.

Темперные краски используются как для полноценного выполнения работы, так и в качестве подмалевка под масляную живопись. Такой метод работы называется комбинированным. К примеру, известный художник А. И. Лактионов часто использовал данный метод работы – первые два слоя цветового подмалевка выполнялись быстросохнущими темперными красками, последующие и завершающие

этапы выполнялись масляными красками, с использованием тонких лессировок и полулессировок [2, с. 57].

Масляная живопись представляет собой особый вид изобразительного искусства, в котором художник использует краски на основе растительных масел, таких как льняное, сафлоровое или ореховое. Для данной техники характерно применение картона, холста на картонной или деревянной основе в качестве живописной поверхности. Помимо этого, мастера масляной живописи используют жесткие кисти, изготовленные из синтетического или щетинного ворса, а также различные связующие вещества – масла, разбавители (уайт-спирит, скипидар, пинен) или их комбинации.

Существует несколько основных техник масляной живописи. Работа *alla prima* предполагает нанесение красочных слоев непосредственно на подготовленную поверхность. Техника лессировок основана на последовательном наложении прозрачных красочных слоев. Трехслойный метод включает в себя выполнение подмалевка, промежуточных живописных слоев и завершающей проработки деталей. Живописная основа при этом может быть белой или приобретать определенный колорит с помощью цветной имприматуры – грунтовки из охры, умбры или других пигментов. Выбор техники и колористического строя живописи зависит от художественных задач и замысла мастера.

Студенты, осваивающие технику масляной живописи, нередко сталкиваются с рядом проблем, обусловленных недостаточным владением технологическими особенностями данного вида живописи. Одной из наиболее распространенных трудностей является нарушение последовательности ведения работы. Неправильное чередование слоев, несоблюдение принципов «масло по маслу» или «художественно по тучному» может привести к нарушению сцепления красочных слоев, их отслаиванию или растрескиванию.

Еще одна распространенная проблема – использование слишком тонких красочных слоев. Недостаточная плотность и непрозрачность масляных красок не позволяет достичь необходимой глубины и насыщенности цвета, что снижает выразительность живописного произведения.

Начинающие художники часто сталкиваются с такими негативными явлениями, как пожелтение и потемнение живописи. Это может быть связано как с неверным выбором связующих материалов, так и с нарушением технологии ведения работы. Все эти проблемы свидетельствуют о необходимости тщательного изучения технологических особенностей масляной живописи и последовательной отработки практических навыков работы с данным живописным материалом.

Заключение

Изучение техник и материалов в процессе обучения живописи студентов художественно-педагогических направлений имеет большое значение. Акцентирование внимания на особенностях работы с различными живописными материалами, ключевых приемах и технологических особенностях их применения способствует формированию у будущих педагогов глубоких теоретических знаний. Особое место в этом процессе занимает выполнение разнообразных упражнений, направленных на освоение и закрепление практических навыков работы с живописными средствами.

Выполнение упражнений, раскрывающих взаимосвязь используемых пигментов, разбавителей, фактуры основы и получаемых живописных эффектов позволяет студентам глубже понять специфику работы с тем или иным материалом. Освоение навыков смешения цветов, выявления тональных отношений, работы в ограниченной палитре развивает у будущих педагогов необходимые практические умения. Закрепление этих навыков происходит в процессе выполнения быстрых этюдов на авторскую палитру.

Повышение знаний студентов об использовании различных живописных материалов, а также систематическое изучение технологических особенностей работы с ними способствует повышению общего уровня их мастерства. Это, в свою очередь, позволяет будущим педагогам изобразительного искусства более осознанно и эффективно применять живописные средства в своей дальнейшей профессиональной деятельности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киплик Д. И. Техника живописи. М.: Юрайт, 2024. 442 с.
2. Ломов С. П. Живопись. М.: АГАР, 2008. 232 с.
3. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. М.: ВЛАДОС, 2013. 158 с.

REFERENCES

1. Kiplik D. I. *Tekhnika zhivopisi*. Moscow: Yurayt, 2024. 442 p.
2. Lomov S. P. *Zhivopis*. Moscow: AGAR, 2008. 232 p.
3. Prokofyev N. I. *Zhivopis. Tekhnika zhivopisi i tekhnologiya zhivopisnykh materialov*. Moscow: VLADOS, 2013. 158 p.

Подисова Ольга Ивановна, доцент кафедры живописи художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: oi.podisova@mpgu.su

Podisova Olga I., Assistant Professor, Painting Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: oi.podisova@mpgu.su

Николаева Юлия Алексеевна, ассистент кафедры живописи художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: ua.nikolaeva@mpgu.su

Nikolaeva Yulia A., Assistant, Painting Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: ua.nikolaeva@mpgu.su

Черапкина Тамара Андреевна, аспирант II курса художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: ta.cherapkina@mpgu.su

Cherapkina Tamara Andreevna, PhD post-graduate student, year 2, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: ta.cherapkina@mpgu.su

Статья поступила в редакцию 24.07.2024

The article was received on 24.07.2024