

УДК 378.17
ББК 74.268.5

DOI: 10.31862/1819-463X-2024-3-65-74

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ В 9–11 КЛАССАХ ЛИЦЕЯ МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ю. А. Николаева, К. М. Зубрилин, Т. А. Черапкина

Аннотация. В статье подробно рассматривается методика преподавания живописи в Лицее Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Раскрываются цель и задачи данной методики, рассматриваются подробно основные методы работы с обучающимися, описываются основные аспекты развития творческих способностей лицеистов. Основная цель методики заключается в раскрытии важности предпрофильной подготовки учащихся лицея перед поступлением в вуз в области изобразительного искусства. Это означает, что методика призвана помочь обучающимся лицея получить необходимые знания и навыки в живописи, чтобы успешно поступить в высшее учебное заведение, где они смогут продолжить свое образование в этой области. Основной акцент в статье делается на педагогических аспектах методики преподавания живописи, таких как развитие творческого мышления, визуального восприятия и умений в области композиции и цвета. Автор описывает особенности организации учебного процесса, включая использование различных материалов и техник живописи, проведение практических мастер-классов и индивидуальное руководство учащимися лицея.

Ключевые слова: Лицей МПГУ, профильные классы, обучение живописи, задачи методики, предвуниверсарий, натюрморт, акварельная живопись, масляная живопись, творческие способности.

Для цитирования: 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. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-3-65-74.

© Николаева Ю. А., Зубрилин К. М., Черапкина Т. А., 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

METHODS OF TEACHING PAINTING IN GRADES 9–11
OF THE LYCEUM OF MOSCOW PEDAGOGICAL STATE UNIVERSITY

Yu. A. Nikolaeva, K. M. Zubrilin, T. A. Cherapkina

Abstract. *The article discusses in detail the methodology of teaching painting at the Lyceum of Moscow Pedagogical State University. The purpose and objectives of this technique are revealed, the main methods of working with students are considered in detail, the main aspects of developing creative abilities of lyceum students are described. The main purpose of the methodology is to reveal the importance of pre-profile training of lyceum students before entering a university in the field of fine arts. This means that the methodology is designed to help students acquire the necessary knowledge and skills in painting in order to successfully enter a higher educational institution, where they can continue their education in this area. The main focus of the article is on the pedagogical aspects of the methodology of teaching painting, such as the development of creative thinking, visual perception and skills in the field of composition and color. The author describes the features of the organization of the educational process, including the use of various materials and painting techniques, conducting practical workshops and individual student guidance.*

Keywords: *painting training, tasks of the methodology, pre-university, still life, watercolor painting, oil painting, creativity.*

Cite as: Nikolaeva Yu. A., Zubrilin K. M., Cherapkina T. A. Methods of teaching painting in grades 9–11 of the Lyceum of Moscow Pedagogical State University. *Nauka i shkola*. 2024, No. 3, pp. 65–74. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-3-65-74.

Актуальность заключается в том, что авторы поднимают важные вопросы развития методики обучения живописи в Лицее Московского педагогического государственного университета (далее – Лицей МПГУ), что является частью изобразительной грамоты, которую необходимо знать всем учащимся.

В современном мире существует повышенное внимание к созданию профильных классов в общеобразовательной школе или лицеях, которые способствуют развитию творческого потенциала и индивидуальных способностей учеников.

Изучение теории и практики обучения живописи в Лицее МПГУ способствуют развитию эстетического восприятия, критического мышления и культуры учащихся. Это важно для формирования гармоничных и творчески настроенных граждан России, способных вносить свой вклад в общество.

Методика преподавания живописи в Лицее МПГУ успешно реализуется в рамках учебного предмета «Живопись» и дает хорошие результаты. Успешная подготовка учащихся по живописи привлекает внимание государственных органов к необходимости развития и поддержки подобных инициатив на региональном и национальном уровнях. Это стимулирует увеличение инвестиций в сферу общего образования и создание дополнительных возможностей для обучения и развития школьников в сфере искусства.

Лицей МПГУ – это учебное заведение, предшествующее поступлению в университет. Цель предуниверсария – дать лицеистам базовые знания, повысить базовый профессиональный уровень знаний и навыков в рамках профильных классов,

а также развить академические и творческие навыки, необходимые для успешного поступления в вузы и колледжи, в том числе и в МПГУ.

В художественных классах предвуниверсария МПГУ лицеисты углубленно изучают такие творческие дисциплины, как живопись, рисунок, композиция, компьютерная графика и дизайн, а также декоративно-прикладное искусство. Задача художественного класса – подготовка к обучению в вузе по направлению педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство», художник декоративно-прикладного искусства, дизайн, художник и архитектор.

Проблемой исследования является недостаток эффективных методик обучения живописи для школьников 9–11-го классов Лицея МПГУ. Это ограничивает возможности обучающихся в эффективном овладении живописной грамоты.

В данной статье мы подробно рассмотрим методику преподавания живописи в Лицее МПГУ.

Цель методики преподавания живописи в лицее – освоения живописной грамоты, теоретическими и практическими знаниями и умениями необходимые для поступления в вуз или колледж.

Задачи методики преподавания живописи:

1. Предоставление обучающимся знаний о живописной грамоте, технике живописи и ее основных выразительных средствах, таких как композиция, световоздушная среда, тоновые отношения, колорит и т. д.
2. Развитие творческих способностей обучающихся через создание условий для свободного выражения их идей и фантазии.
3. Обучение лицеистов технике и технологии работы с различными живописными материалами, такими как акварель, масло, гуашь.
4. Содействие формированию эстетического вкуса и чувства прекрасного у обучающихся.
5. Подготовка лицеистов к участию в профильных олимпиадах и конкурсах, а также к продолжению образования в области изобразительного искусства.

Свой вклад в разработку и анализ методик преподавания живописи внесли ученые, художники-педагоги: С. П. Ломов, Е. В. Шорохов, Г. В. Беда, Л. Г. Медведев, В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина и другие.

Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, С. П. Ломов и другие в своих трудах отмечали важность метода рисования с натуры в процессе обучения живописи. Е. В. Шорохов развивал метод преподавания живописи на основе системного подхода и создания условий для свободного творчества учащихся. Г. В. Беда акцентировал внимание на развитии эстетической культуры и творческого мышления через живопись.

Л. Г. Медведев и В. С. Кузин посвятили свои исследования разработке учебных программ, основываясь на современных тенденциях в искусстве и технологиях преподавания. Э. И. Кубышкина изучала вопросы развития художественной интуиции и выразительности учащихся через живопись.

Программа по живописи рассчитана на обучение в течение трех лет, с 9-го по 11-й класс Лицея МПГУ. В 9–10-м классе на нее отведен 1 час в неделю, а в 11-м классе – 2 часа в неделю, в итоге – 36, 36 и 72 часа в год.

Занятия живописью в Лицее МПГУ открывают перед обучающимися мир реальной гармонии, развивают чувство красоты мира, фантазию и воображение. Овладение основами изобразительной грамоты является неотъемлемой частью полноценного эстетического воспитания и художественного образования.

Программа по живописи подразумевает обучение лицеистов рисованию различными художественными материалами, выражению своих замыслов живописными

средствами. В результате освоения живописи у лицеистов углубляется представление о предметах, развивается зрительная память, наблюдательность, точность глазомера, моторика руки, тонкое зрительное восприятие цвета, которое необходимо художникам, учителям рисования, дизайнерам, архитекторам, конструкторам и инженерам и представителям других профессий [1, с. 4].

Лицеиста необходимо обучать живописной грамоте, как чтению или русскому языку. Без целенаправленного обучения у него с возрастом угасает интерес к живописи. На занятиях по живописи лицеисты получают конкретные знания и умения. Обучение строится по принципу постепенного усложнения задач изобразительной грамоты в соответствии с возрастом. Ориентация на фундаментальный характер классической школы живописи подразумевает важность освоения основных принципов и навыков в рисунке и живописи. Это включает в себя умение рисовать с натуры, то есть наблюдать и передавать на бумаге или холсте реальные объекты и сцены. Такой подход помогает развить навыки пропорции, композиции, светотени, цветового восприятия и многого другого.

Для поступления в большинство художественных вузов необходимо обладать хорошими навыками живописи натюрморта. Именно поэтому программа по живописи включают в себя рисование натюрморта. Художники при помощи достоверности и правдивости изображения предметов, передачи объема, материальности и цветовых оттенков передают красоту объектов и их неповторимые живописные качества.

Работа над натюрмортом важна обучающимся для познания основных закономерностей академической живописи, выработки профессиональных умений и навыков, которые являются общими при рисовании природы, интерьера, портрета головы и фигуры человека. Основные правила живописной грамоты – лепка объемной формы с помощью светотени и цвета, передача материальности предметов, воздушной перспективы, тоновая и цветовая целостность, единство и гармония колорита [1, с. 4].

«Писать натюрморт можно долго и обстоятельно, тщательно изучая форму и пропорции предметов, перепады величин и композиционную связь их, локальные цвета и общее колористическое состояние, контрасты и света» [2, с. 140].

Наша методика обучения живописи лицеистов начинается с освоения акварельной техники (рис. 1). Акварель – это водная краска, доступная для обучающихся. Акварель наносится на бумагу жидким, разбавленным водой слоем. Частично впитываясь в размягченную водой основу, она разливается по ее увлажненной поверхности, после высыхания воды на бумаге остается тонкий слой краски. Контроль над водой и краской, умение создавать переходы и оттенки, работать с прозрачностью и светотенью – все это делает акварель одной из самых технически сложных живописных техник.

Рис. 1. Даша П., 9-й класс

Освоение акварели является одним из аспектов подготовки к поступлению на художественно-графический факультет МПГУ и другие вузы.

Лицеисты начинают осваивать акварель с техники гризайли, в которой пишут картину одним цветом – черным или серым. Краски разбавляют водой, тем самым достигаются градации серого. Работая в технике гризайли, лицеисты совершенствуются в работе тоном. Ограниченная палитра красок позволяет обучающимся глубже увидеть возможности тона.

После знакомства с гризайлью обучающиеся переходят к созданию коротких этюдов в акварельной технике «алла-прима». «Алла-прима» уже позволяет включить в работу различные цвета. Перед началом работы бумагу смачивают обильно водой, и когда наносят мазки красками, они растекаются. Этюды пишутся быстро и спонтанно, захватывая на бумаге моментальные впечатления и эмоции. Это позволяет обучающимся постичь мастерство передачи формы и цвета [3, с. 2].

На следующих занятиях мы уже переходим к выполнению работ с использованием многослойной акварельной живописи. Акварельная живопись обладает уникальными возможностями в передаче тонких тонов и оттенков цвета в природе, особенно в атмосферных явлениях.

После выполнения определенного количества заданий в акварели, обучающиеся знакомятся с живописью гуашевыми красками. Гуашь – это густая водорастворимая краска, которая может быть использована для достижения насыщенности цвета и создания различных эффектов. Гуашь – краска, которая быстро высыхает после нанесения, но в процессе высыхания меняет свой оттенок и становится намного светлее.

Техника гуаши предоставляет широкий спектр возможностей в различных областях искусства: живопись, создание плакатов, графика, иллюстрации книг и декоративно-оформительские работы.

При выполнении учебных работ в гуашевой технике лицеисты знакомятся с разными техниками нанесения краски, нанесение густого слоя, замазывание, работа мазками или тычками и другие. Эти методы позволяют лучше передавать материальность предметов и объем формы.

Гуашевая техника также требует понимания основных принципов цвета и композиции, так как лицеистам нужно принимать решения о выборе цвета, рассматривать его влияние на общее впечатление от работы и создавать гармоничные композиции. Технология живописи гуашевыми красками помогает лицеистам перейти от прозрачной акварели к масляной живописи, а также способствует развитию декоративного мышления в живописи. В технике гуаши лицеисты пишут натюрморт в декоративном стиле.

С конца 10-го класса обучающиеся начинают писать маслом (рис. 2). Масляные краски – это уникальный живописный материал, традиционный для реалистичной школы живописи. На уроках масляной живописи обучающиеся изучают такие техники,

Рис. 2. Аня Р., 11-й класс

Рис. 3. Ира М., 11-й класс

как лессировочная живопись, работа с имприматурой, учатся пользоваться классической палитрой, работать с поверхностью холста и различными кистями для масляной живописи.

С натуры лицеисты пишут не только натюрморты, но и этюды портрета и фигуры человека. Ребята сами находят натурщиков – лицеисты других профилей охотно соглашаются позировать. При исполнении портрета основной задачей является передача анатомических пропорций и характера портретируемого, а также передача колористических особенностей человеческой кожи и характера освещения (рис. 3–5).

Натурные постановки подразумевают как длительный характер с решением сложных живописных задач, таких как световоздушная среда, плановость, перспектива и материальность, так и короткие этюды на большие цветотонные отношения и пропорции.

Овладение всеми перечисленными живописными техниками позволяет лицеистам не только подготовиться к поступлению в вуз и развить свои творческие способности, живописные умения и навыки, но и успешно принимать участие в художественных выставках, в различных олим-

Рис. 4. Настя Б., 10-й класс

Рис. 5. Алина Р., 10-й класс

пиадах по изобразительному искусству и творческих молодежных конкурсах разного уровня. Это одна из особенностей обучения в Лицее МПГУ (рис. 6, рис. 7).

На уроках живописи лицеисты пишут натюрморты с натуры, начиная от простых постановок в теплой и холодной гамме в 9-м классе и заканчивая сложными многоплановыми тематическими постановками с гипсовыми элементами в конце 10-го и в 11-м классе.

Рисование с натуры натюрморта в нашей методике является ключевым методом развития комплексных знаний и практических навыков изобразительной грамоты.

Работа над натюрмортом эффективно активизирует творческую самостоятельность обучающихся. Задания нацелены на развитие основных живописных навыков, таких как построение композиции натюрморта. Чтобы передать плановость натюрморта, воздушную перспективу и ритмы цветовых пятен, необходимо гармонично скомпоновать постановку.

Следующий навык, который развивают обучающиеся, – это светотеневое решение постановки. Для этого в программе есть задание «натюрморт в технике гризайли», где лицеисты могут сосредоточиться на тоновом исполнении натюрморта. Светотеневое решение зависит от освещения и собственного тона предметов постановки. В этом задании обучающиеся должны определить теневые участки, выявить форму предметов с помощью светотени, определить ритм светлых и темных пятен.

Цветотонное решение постановки – один из важнейших навыков в живописи, где перед обучающимися встают колористические задачи. Первое задание, которое выполняют обучающиеся после гризайли, – это натюрморт в холодной гамме при естественном освещении [4, с. 4].

Поскольку для естественного освещения характерны особенные колористические задачи, где холодный свет и теплая тень, то лицеистам особенно продуктивно будет выполнение натюрморта как в теплой, так и в холодной цветовой гамме. В теплой цветовой постановке необходимо будет найти холодные оттенки на свету и теплые оттенки в тени в холодной цветовой постановке.

Важными методами при обучении живописи являются наблюдение, анализ, метод сравнения, копирование. Поэтому, чтобы развить творческие способности данными методами, Лицей МПГУ регулярно проводит мастер-классы и экскурсии в музеи и галереи, чтобы обучающиеся могли изучать и анализировать работы профессиональных художников, развивать эстетический вкус, расширять кругозор и подсматривать новые идеи.

На художественном профиле лица преподают педагоги художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ. Это позволяет связать

Рис. 6. Даша П., 11-й класс, победитель олимпиады МПГУ «Я – художник»

Рис. 7. Маша П., 11-й класс, победитель олимпиады МПГУ «Я – художник»

содержание обучения в лицее и университете, что способствует профессиональному изучению предметов и подготовке лицеистов к поступлению в высшее учебное заведение.

Университет имеет высокий уровень научной и педагогической квалификации, привлечение его преподавателей для работы в Лицей МПГУ позволяет им передавать свои знания и опыт обучающимся.

Также для лицеистов на регулярной основе организовываются профориентационные мероприятия. Одно из них – «Университетские среды», в рамках которого происходит взаимодействие обучающихся Лицея с преподавателями МПГУ в мастерских художественно-графического факультета. Это позволяет познакомить обучающийся с инфраструктурой вуза, с преподавателями, студентами и содержанием образования, после этого лицеисты более осмысленно делают свой выбор для продолжения обучения и получения профессии.

Для поступления в художественные вузы и на художественно-графический факультет МПГУ необходимо иметь определенные знания изобразительной грамоты, обычно эту функцию берут на себя детские художественные школы или изостудии, а также подготовительные курсы при вузах. Тем не менее Лицей МПГУ обеспечивает большой процент поступления своих выпускников в художественные вузы, что говорит о хорошем качестве художественной подготовки. И в этом дисциплина «Живопись» занимает не последнее место.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. М.: РИП-Холдинг, 2021. 270 с.
2. Ломов С. П. Живопись: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: АГАР, 1999. 232 с.
3. Кузин В. С. Психология живописи: учебное пособие для вузов. 4-е изд., испр. М.: Оникс 21 век, 2005. 304 с.
4. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. М., 1998. 334 с.

5. Беляев А. В., Шаляпин О. В. Пути формирования целостного восприятия у учащихся на занятиях по живописи в детской художественной школе // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Сер.: Педагогика. 2021. № 1. С. 30–35. DOI: <https://doi.org/10.18384/2310-7219-2021-1-30-35>.
6. Брызгалова С. Г., Унковский А. А. Овладение техникой и технологией живописи как эффективное средство развития качества профессиональной художественной подготовки магистров в педагогическом университете // Наука и школа. 2017. № 4. С. 108–121.
7. Зубрилин К. М., Слюсарева А. Е. Основы теории и методики преподавания живописи. Организация и содержание самостоятельной работы студентов: учеб.-метод. пособие. М., 2023. 100 с.
8. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. 8-е изд., стер. М., 2006. 27 с.
9. Ломов С. П., Ломова Н. Ф. История методов обучения рисованию в школах России: моногр. М., 2018. 170 с.
10. Ломов С. П., Аманжолов С. А. Методология художественного образования: учеб. пособие. М.: Прометей, 2011. 188 с.
11. Медведев Л. Г. Живопись. гармония чувства, мысли, цвета: альбом-моногр. СПб.: Мультипринт Северо-Запад; Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. 152 с.
12. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Агар, 1998. 250 с.
13. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисования: [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд»]. М.: Просвещение, 1981. 191 с.
14. Шорохов Е. В. Композиция: [учебник для худож.-граф. фак. пед. ин-тов]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 285 с.

REFERENCES

1. Beda G. V. *Osnovy izobrazitelnoy gramoty*. Moscow: RIP-Kholding., 2021. 270 p.
2. Lomov S. P. *Zhivopis. Textbook*. Moscow: AGAR, 1999. 232 p.
3. Kuzin V. S. *Psikhologiya zhivopisi: uchebnoe posobie dlya vuzov*. Moscow: Oniks 21 vek, 2005. 304 p.
4. Kuzin V. S. *Izobrazitelnoe iskusstvo i metodika ego prepodavaniya v shkole: uchebnik dlya studentov khudozh.-graf. fak. ped. in-tov i un-tov*. Moscow, 1998. 334 p.
5. Belyaev A. V., Shalyapin O. V. Puti formirovaniya tselostnogo vospriyatiya u uchashchikhsya na zanyatiyakh po zhivopisi v detskoj khudozhestvennoy shkole. *Vestn. Moskovskogo gos. obl. un-ta. Ser.: Pedagogika*. 2021, No. 1, pp. 30–35. DOI: <https://doi.org/10.18384/2310-7219-2021-1-30-35>.
6. Bryzgalova S. G., Unkovskiy A. A. Ovladenie tekhnikoy i tekhnologiyey zhivopisi kak effektivnoe sredstvo razvitiya kachestva professionalnoy khudozhestvennoy podgotovki magistrrov v pedagogicheskom universitete. *Nauka i shkola*. 2017, No. 4, pp. 108–121.
7. Zubrilin K. M., Slyusareva A. E. *Osnovy teorii i metodiki prepodavaniya zhivopisi. Organizatsiya i sodержanie samostoyatelnoy raboty studentov: ucheb.-metod. posobie*. Moscow, 2023. 100 p.
8. Kuzin V. S., Kubysheva E. I. *Izobrazitelnoe iskusstvo. 3 klass: uchebnik dlya obshcheobrazovatel. uchrezhdeniy*. Moscow, 2006. 27 p.
9. Lomov S. P., Lomova N. F. *Istoriya metodov obucheniya risovaniyu v shkolakh Rossii: monogr.* Moscow, 2018. 170 p.
10. Lomov S. P., Amanzholov S. A. *Metodologiya khudozhestvennogo obrazovaniya: ucheb. posobie*. Moscow: Prometey, 2011. 188 p.
11. Medvedev L. G. *Zhivopis. garmoniya chuvstva, mysli, tsveta: albom-monogr.* St. Petersburg: Multiprint Severo-Zapad; Omsk: Izd-vo OmGPU, 2009. 152 p.

12. Rostovtsev H. H. *Metodika prepodavaniya izobrazitelnogo iskusstva v shkole: uchebnyk dlya studentov khudozh.-graf. fak. ped. in-tov i un-tov*. Moscow: Agar, 1998. 250 p.
13. Rostovtsev H. H. *Istoriya metodov obucheniya risovaniyu. Zarubezhnaya shkola risovaniya*. Moscow: Prosveshchenie, 1981. 191 p.
14. Shorokhov E. V. *Kompozitsiya*. Moscow: Prosveshchenie, 1986. 285 p.

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

Зубрилин Константин Михайлович, заведующий кафедрой живописи художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Zubrilin Konstantin M., Head, Painting Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: km.zubrilin@mpgu.su

Черапкина Тамара Андреевна, аспирант I курса обучения, Московский педагогический государственный университет; ассистент кафедры живописи художественно-графического факультета Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

e-mail: ta.cherapkina@mpgu.su

Cherapkina Tamara A., PhD post-graduate student, Year 1st year, Moscow Pedagogical State University; Assistant, Painting Department, Art and Graphics Faculty, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

e-mail: ta.cherapkina@mpgu.su

Статья поступила в редакцию 11.08.2023

The article was received on 11.08.2023