

УДК 372.874

DOI: 10.31862/1819-463X-2024-4-93-104

ББК 74.027.9+74.026.61

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П. Д. Чистов, И. С. Румянцева, Т. И. Примак

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения пейзажной живописи в системе дополнительного образования с учетом применения комбинации классических и инновационных технологий. Социальная значимость и методическая актуальность проблемы вызвана необходимостью адаптации для современной молодежи классических методик обучения художественным дисциплинам. В статье проведен анализ классических методик обучения пейзажной живописи. Выявлены системные основы преподавания пейзажа на разных уровнях образования. Определены инновационные направления для модернизации классической методики пленэра. Авторами обозначается вектор исследовательской деятельности в области методики преподавания пейзажной живописи, целью которого является сохранение классических традиций на основе синтеза творческих методов художников и педагогических инновационных, информационно-коммуникационных и современных художественных технологий.

Ключевые слова: художественная педагогика, пейзажная живопись, пленэр, изобразительное искусство, дополнительное образование, классические художественные технологии, инновационные технологии.

Для цитирования: Чистов П. Д., Румянцева И. С., Примак Т. И. Особенности построения современных учебных программ по пейзажной живописи в системе дополнительного образования // Наука и школа. 2024. № 4. С. 93–104. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-4-93-104.

© Чистов П. Д., Румянцева И. С., Примак Т. И., 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

PECULIARITIES OF MODERN EDUCATIONAL PROGRAMS OF LANDSCAPE PAINTING CONSTRUCTION IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION

P. D. Chistov, I. S. Rumyantseva, T. I. Primak

Abstract. *The article deals with the problem of teaching landscape painting to teenagers in the system of additional education, taking into account the use of a combination of classical and innovative technologies. The social significance and methodological relevance of the problem is caused by the need to adapt classical methods of teaching artistic disciplines to modern youth. The authors analyze the works of artists and teachers on this topic in order to create an experimental teaching methodology. The article analyzes the classical methods of teaching landscape painting. The systemic foundations of landscape teaching at different levels of education are revealed. Innovative directions for the modernization of the classic open-air technique have been identified. The authors indicate the direction of research activity in the field of methods of teaching landscape painting, the purpose of which is to preserve classic traditions based on the synthesis of creative methods of artists and pedagogical innovative, information and communication and modern art technologies.*

Keywords: *art pedagogy, landscape painting, plein air, fine art, additional education, classic art technologies, innovative technologies.*

Cite as: Chistov P. D., Rumyantseva I. S., Primak T. I. Peculiarities of modern educational programs of landscape painting construction in the system of additional education. *Nauka i shkola*. 2024, No. 4, pp. 93–104. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-4-93-104.

«Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; что день, проведенный ребенком среди рощ и полей, стоит многих недель, проведенных на учебной скамье» [1, с. 52]. С этой известной цитаты К. Д. Ушинского можно смело начинать любое научное исследование в художественной педагогике, посвященное обучению пейзажной живописи. Значение «прекрасного ландшафта» всегда связывается с влиянием на духовное развитие личности, а деликатность созерцания природы отражается не только в направленном педагогическом процессе, но и в латентном обучении при нахождении в определенной среде. Стандартные формулировки образовательных задач, связанных с наблюдением природы от «любви к родному краю» до экологической составляющей, в действительности являются только отголосками всей той мощи, которая заложена в возможности контактировать с природой, даже просто созерцая ее. Этим и объясняется актуальность разработок в области методики обучения пейзажной живописи.

В исследовании методики пейзажной живописи мы опирались на художественное наследие русских художников-пейзажистов с конца XIX в. и до нашего времени. Нами был изучен теоретико-методический вклад в развитие педагогики искусства признанных художников-педагогов С. Н. Андрияки, Г. В. Беды, Ф. Дитриха, К. А. Коровина, Н. П. Крымова, А. И. Куинджи, И. И. Левитана, А. А. Рылова, В. Е. Савинского, Г. К. Савицкого, Л. К. Саврасова, П. П. Чистякова, К. Ф. Юона и других мастеров, которые соединяли в своем творчестве профессию живописца с практической деятельностью педагога. Методика пленэра рас-

крывается в ряде научных работ [2–4], а встроенность пленэрной практики в систему художественного образования и ее незаменимость обоснована авторами, которые рассматривают историю и теорию методов рисования [5; 6].

В пейзаже художник сталкивается с постоянной изменчивостью природы. Изменения в течение суток, сезонные смены, различные погодные колебания формируют множественные состояния даже для одного и того же вида ландшафта. На картине могут быть изображены звери, птицы и человек, причем человек в пейзаже часто изображается опосредованно, через различные образы: дорога, дом, сад, горящее окно, велосипед у ворот, дым от костра и т. д. Также бывает интересно посмотреть на тот же самый пейзажный вид в исторической ретроспективе, что создает еще большее впечатление о движении времени. Художник может изобразить увиденное очень подробно, картографически точно, наподобие снимка местности, или же, наоборот, сыграть на эмоциях, экспрессивно передать ощущение. Сильный художественный образ в пейзаже проявляется как в масштабных картинах, поражающих тонким вниманием к отображению природы, так и в лаконичных, декоративных и камерных произведениях.

В настоящее время сложилось понимание классического живописного пейзажа и методики его преподавания. Живописцы второй половины XIX – XX вв. развивали в пейзаже идею света и цвета, их взаимодействие с пространством, каждый из художников сделал свои открытия при ее воплощении. Поиски новых методов передачи световоздушной среды в картине во многом были связаны с экспериментальной работой художников и ученых над выразительными возможностями цвета, создания образа, поиска мотива. В пейзаже этого времени решались проблемы световоздушной среды и ставились задачи пленэра, наблюдением за состоянием атмосферы и изменениями освещения. Формировались и новые приемы пейзажной композиции, которые позволяли выстраивать живописное пространство, создавая гармонию.

Методика обучения изображению пейзажа чаще всего содержит пленэрную составляющую и написание картин по итогам пленэра, а «главной формой обучения живописи на пленэре является этюд с натуры» [7, с. 77]. Чтобы выявить содержание сложившихся методик обучения пейзажной живописи, необходимо проанализировать учебно-методическую литературу по этой теме на различных уровнях образования.

В качестве наиболее известной методики развития живописных навыков обучающихся можно выделить вклад научной школы профессора Г. В. Беды, в рамках которой особую ценность представляют научно-методические разработки Н. Я. Маслова по пленэру [7].

Методика Н. Я. Маслова ориентирована на студентов вузов I, II и IV курсов и рассчитана на 432 учебных часа. В базовую методику пленэра на I курсе включаются следующие темы:

- Натюрморт на фоне пейзажа. Задание является, с одной стороны, промежуточным от аудиторных постановок к пленэрной живописи, как отражение принципов системности, последовательности, посильности. С другой стороны, это самостоятельный мотив с соединением пейзажа и натюрморта, который может выполняться на любом этапе пленэрной подготовки. В педагогической деятельности такое задание нередко выручает в пору затяжных дождей. Пейзажная живопись отличается от аудиторной повышенной светлотностью (яркостью), и одной из задач пленэрных натюрмортов и вообще пленэра становится «высветление» палитры юного художника.
- Этюд пейзажа в различных состояниях является базовым заданием пленэрной практики и в самостоятельной художественной деятельности.
- Этюды деталей пейзажа предполагают более внимательное изучение элементной базы пейзажа, с большим уклоном в сторону графической составляющей. Аудиторная работа, как правило, связана с рисованием и изучением бытовых

предметов, гипсовых форм, чучел зверей и птиц, зарисовки фигуры человека. Основной акцент идет на работу с формой. Пейзажные формы в аудиторной работе почти не встречаются. Также пейзажная форма чаще тяготеет к силуэту, нежели к осязаемой объемности, чаще нуждается в условной стилизационной обработке в зависимости от значимости, положения в картине, заглублиния. Этюды деталей пейзажа являются базовым заданием для подготовки художников декоративно-прикладного искусства и скульпторов.

- Архитектурные мотивы пейзажа выделяются из элементной базы пейзажа в самостоятельное задание. Рисование архитектуры сопряжено с перспективой и пониманием конструкции, что важно для начальных курсов. В выразительно-образном плане архитектура – это мотив пейзажа, который может стать доминантой или важным изобразительным звеном композиции картины. В этюдах с архитектурными объектами важнейшей композиционной задачей является соединение ее с другими элементами пейзажа (например, дом за деревом, здание и силуэт облаков, деревьев и т. п.).
- Этюды и наброски животных и птиц в пейзаже. В рассмотренных нами классических методиках пленэрной живописи данное задание является обязательным и относится к элементной части пейзажа. Естественное наблюдение их в природе дает возможность грамотного использования в качестве органичной выразительной составляющей пейзажа.

По итогам второго года обучения к темам пленэра добавляются:

- Изображение человека на пленэре. В этом задании прослеживается параллель с аудиторными постановками, где проходят тему портрета, зарисовки с фигуры человека. Но в условиях пленэра появляются новые задачи: высокая светлотность, быстрая смена характера освещения, сложная рефлексия, соединение человека и пейзажа. Отдельно рассматривается фигура как часть пейзажа – стаффаж. Учитывая ценность, социальную значимость «человека труда» и уважение к труду в СССР, тема разворачивается в плоскость этюдов фигуры в профессиональной среде, в совместной деятельности, группы людей на собрании или демонстрации. Социалистический реализм – в большей степени реализм социальный. Эта идейность закладывается в целеполагание всей учебной программы по пленэру (рисунку, живописи, композиции), то есть программа решает не столько условно-технические задачи по рисованию пейзажа и созданию пейзажных композиций, сколько ориентирована на запрос государства в подготовке специалиста, отражающего жизнь и достижения общества. Надо констатировать, что отсутствие в современном российском образовании четких идейных ориентиров является проблемой для целостной государственной политики.
- Этюды, наброски и зарисовки средств транспорта, строительной техники. Тема транспорта часто встречается в классических советских программах по пленэру и как элементная база пейзажа, и как идеологическая – образ научно-технического прогресса, развития промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и т. п. Технически тема связана с пониманием перспективы и конструкции изображаемых объектов.
- Тема памятников истории и культуры является хорошим контрольным заданием, так как предполагает погружение в историю места, и такие задания сродни небольшому исследованию.

В программу II курса начинают активно вводиться долгосрочные (многосеансные) пленэрные задания и, помимо рисования с натуры, акцент делается на изображение по памяти и представлению. Расширяется спектр используемых техник и материалов.

На III курсе программа Н. Я. Маслова пленэра не предполагает, а на IV курсе основное внимание уделяется композиционно-тематическим заданиям для потенциального сбора студентами наглядного материала к курсовым и дипломным работам. Первая тема посвящена индустриальному пейзажу и сюжетно-тематическому пейзажу с натуры, по памяти, по представлению. Вторая тема: человек в природе (движущиеся неподвижные фигуры, типичные образы профессий в характерной трудовой обстановке). Последняя, третья, тема пленэра предполагает композиционно-тематические задания. Первое задание темы – эскиз жанровой сцены по мотивам окружающей действительности с подготовительными разработками. Итоговое задание по курсу пленэра – это эскиз композиции и подготовительные работы к нему на тему «Созидательный труд советских людей на заводах на стройках. Образы современников».

Итогом пленэрной практики становится обучение студента технологии написания картины на основе собранного материала по заданной теме. Как правило, речь идет о многофигурных композициях. Образ человека труда – идейная линия программы. Сюжетно-тематический пейзаж или многофигурная композиция в пейзаже обозначается как результат программы.

Большого разнообразия книг по методике пленэра в конце XX в. не было. Можно выделить популярное для своего времени учебное пособие 1994 г. М. Д. Базановой [7] для среднего профессионального образования. Всего курс насчитывает 164 учебных часа и разбит на два курса. На первом курсе первые 6 заданий посвящены рисованию растений: рисунок ветки, мелких растений, силуэтное решение ветки, живопись отдельного цветка или группы цветков, зарисовки декоративных мотивов. Вторая группа из 6 заданий на I курсе посвящена живой натуре: наброскам птиц, рисункам отдельных элементов птиц, подробному рисунку птиц, живописным зарисовкам птиц, этюдам птиц, декоративно-графическому решению.

На II курсе продолжается группа заданий по живой натуре по схожему алгоритму, но рассматривает другие виды животных. Но основная часть заданий на II курсе посвящена пейзажу: зарисовкам его элементов, композиционным наброскам, рисунку пейзажа, живописи элементов пейзажа, пейзажа в различных состояниях, живописи несложного пейзажа, в том числе архитектурного и индустриального. М. Д. Базановой также разработана программа для учащихся специальностей скульптурного профиля, на которой мы подробно останавливаться не будем. Программа в целом базируется на изображении элементной базы пейзажа, что сопряжено с профилем обучения – для художественно-промышленных училищ и училищ прикладного искусства. То есть пейзаж в различных состояниях природы и тематический пейзаж в этой программе не являются доминирующими.

Несмотря на схожесть некоторых элементов с программой Н. Я. Маслова, программа М. Д. Базановой содержит возможность работы в очень широком спектре техник: работа по белой тонированной и цветной бумаге, рисование в блокнотах, работа по грунтованной бумаге, грунтованному холсту, грунтованному картону. В области графических материалов можно использовать графитные или цветные карандаши, мягкие графические материалы (соус, уголь, сангина, пастель), тушь, чернила. В области живописных материалов могут применяться акварель, гуашь, темпера, масляные краски. В качестве приводимых в пособии техник на примере отечественных и мировых мастеров можно выделить: пастозную живопись маслом; штриховые техники тушью, пером, фломастером и карандашом; технику линейного рисунка; линейно-пятновую графику; живопись акварелью по-сырому; силуэтную графику; смешанные техники; техники растирки пигмента; кистевые живописные наброски; декоративно-графическую стилизацию изображений; рисование от пятна; рисование мягким карандашом; стилизацию с выделением характерных типических черт натуры; техники процарапывания (граттаж); объемно-пространственное моделирование элементов природы и животного мира.

Применение разнообразных техник и материалов делает процесс обучения увлекательным для современных подростков. Но этот же фактор может играть и отрицательную роль,

так как для реализации собственного замысла обучающемуся нужно владеть хотя бы одной техникой до степени автоматизма, а не поверхностно ознакомиться с множеством техник.

Существенная разница между двумя программами содержится в целях творческой деятельности, что отражает и дух времени. Учебное пособие Н. Я. Маслова оперирует понятием картины или картинности, то есть сложной долгосрочной работой над художественным произведением, которое выполняется фактически как проектная деятельность (поиск мотива, сбор материала, картон, выход на формат и т. д.). Программа М. Д. Базановой – более этюдная.

Рассмотрев программы для профессионального образования разного уровня и профиля, интересно проанализировать раскрытие темы пейзажа в общеобразовательной школе. Программы на базисе научных школ и концепций Н. Н. Ростовцева, В. С. Кузина, С. П. Ломова, Н. М. Сокольниковой, Т. Я. Шпикаловой, Б. М. Неменского, Б. П. Юсова обязательно включают в себя изображение пейзажа. В общеобразовательной школе речь не идет о пленэре, который трудно реализовать в рамках классной работы, хотя учителя-энтузиасты находят возможность проводить занятия на открытом воздухе. Поэтому изображение пейзажа в школьной программе идет больше по представлению или памяти. В задачах фигурируют задания на создание образа пейзажа, передачи настроения или реализация какой-либо темы, как правило, в формате одного урока. Также есть задания на рисование элементной базы пейзажа.

Рассмотрим для примера методику преподавания изобразительного искусства в школе Н. М. Сокольниковой [9]. Она выстраивает научный взгляд на изобразительное искусство как системную образовательную область. Н. М. Сокольникова вариативно подходит к новым формам организации занятий: анализируются уроки-образы, уроки-конкурсы, уроки-тесты, уроки-импровизации, уроки-любования, уроки-путешествия, уроки-эксперименты и т. п. Сокольникова рассматривает изобразительное искусство как интегративный курс со множеством функций и межпредметных связей, но в то же время остается верна классическому пониманию изобразительного искусства, расширяя его возможности и методический потенциал (арт-терапевтическая работа, художественно-дидактические игры, безотметочная и рейтинговая система оценки знаний и умений учащихся). В целом программа основывается на традиционном, классическом понимании предмета ИЗО в школе, но в современной интерпретации, что отчасти показывает путь к решению проблемы модернизации традиционных устоявшихся систем без подмены ценностного основания.

В общеобразовательных школах реализуются программы с углубленным изучением изобразительного искусства. Одним из «флагманских» учебных заведений в этой нише является Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств. «Осенний пленэр» как курс внеурочной деятельности входит в образовательную программу: 10 часов практических занятий для каждого класса с 5-го по 9-й класс и 10 часов самостоятельной работы в неделю. Задания в общем соответствуют классической схеме. Методика преподавания художественных дисциплин имеет ряд существенных особенностей, которые позволяют более эффективно решать задачи рисования и живописи с натуры: полноценные задания и целые учебные предметы на краткосрочные формы изобразительной деятельности (наброски, зарисовки, этюды и т. п.), использование малых размеров в учебной деятельности, развитие непосредственного живописно-пятнового видения натуры, рисование мелких предметов и т. д. Эти элементы очень взаимосвязаны и позволяют получать высокие результаты.

Современная методика преподавания в Московской центральной художественной школе имеет много общего с тем, что преподавалось в ней на протяжении последних 50–70 лет. В книге А. О. Барща «Рисунок в средней художественной школе» представлен подробный курс по рисунку. Во вводной части пособия содержатся темы «Постановка глаза», «Знания и навыки», «Последовательность работы над рисунком», «Зарисовки и наброски» и др., где доступно и лаконично сформулированы значимые моменты методики преподавания. В те-

матическом плане каждого класса есть тема «Пейзаж с натуры» (от 6 до 16 учебных часов в зависимости от класса), отдельные темы «Наброски и зарисовки птиц и животных», «Зарисовки и наброски человека в первом классе» (для самостоятельной работы), «Зарисовки и наброски людей и животных». То есть курс предмета «Рисунок» не замыкается на работе только в аудитории, а оперирует заданиями, выполняемыми на природе, в городе, в зоопарке и т. д. Набросок является важнейшим инструментом в становлении профессионального художественного видения. Автор книги утверждает путь к наброску через зарисовки на начальной стадии обучения, а краткосрочным формам рисования как наиболее значимым посвящает отдельную книгу «Наброски и зарисовки».

В дополнительном образовании необходимо выделить несколько системных подходов в преподавании пленэра. Например, современная методика обучения изобразительно-му искусству С. Н. Андрияки, которая является переложением академических традиций и методов, существовавших с XVIII в., и дополнена методикой Московской средней художественной школы. Программа С. Н. Андрияки содержит копирование, рисование отдельных деревьев, элементов растений, этюды на состояние, тематические пейзажи и т. д. По сравнению с программой М. Д. Базановой нет богатого разнообразия применяемых техник и материалов. В основу положена модель академического образования с акцентом на акварельную живопись.

Программы художественных школ, художественных отделений детских школ искусств делятся на две группы: общеразвивающие и предпрофессиональные. Пленэр является обязательным учебным предметом в предпрофессиональных программах, что определяется Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» [10].

Требования к минимуму содержания программы «Живопись» в области пленэрных занятий содержат следующие компоненты:

- знания об объектах живой природы, знание особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция» [10].

Мы проанализировали ряд предпрофессиональных программ художественных школ, содержание которых в целом является родственным, и для примера в статье приводим данные по программе учебного предмета «Пленэр» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой» городского округа Электросталь Московской области.

Общий объем максимальной учебной нагрузки учебного предмета «Пленэр» со сроком обучения 4 года составляет 154 часа, в том числе практические занятия – 112 часов, самостоятельная работа – 42 часа. При реализации дополнительного года обучения общий объем максимальной учебной нагрузки составляет 190 часов, в том числе практические занятия – 140 часов, самостоятельная работа – 50 часов [11]. На каждый год обучения отводится по 28 часов практических занятий.

На пленэре последовательно решаются следующие вопросы:

– 1-й год обучения:

- дисциплина при работе на пленэре;
- этическое отношение к природе;

- художественное постижение природных форм;
 - образное восприятие форм;
 - графическое решение растительных и иных форм;
 - декоративное видение растительного мотива;
 - первичные навыки изображения несложных строений;
 - знакомство с живописной пленэрной палитрой;
 - понятие общего тона и тонально-цветовых отношений в пленэрной живописи.
- 2-й год обучения:
- освоение навыков в рисовании растительных и архитектурных форм;
 - линейная и воздушная перспектива;
 - графическое решение деревьев;
 - пленэрное цветоощущение и освоение пленэрной живописной палитры;
 - передача солнечного освещения в несложном выразительном мотиве с ограниченным пространством;
 - знакомство с портретом на пленэре.
- 3-й год обучения:
- приобщение к наследию национальной духовной культуры (художественный образ национальной природы и архитектуры);
 - изображение сложных мотивов (пейзаж с архитектурой) и композиция пейзажа;
 - передача планов графическими и живописными средствами;
 - передача в этюдах разнообразных состояний погоды и освещения в природе;
 - усложнение пленэрной живописной палитры.
- 4-й год обучения:
- самостоятельный творческий подход в выборе мотива и средств изображения;
 - свободная передача пространства с помощью линейной и воздушной перспективы графическими и живописными средствами);
 - грамотное построение и решение пейзажа в широком диапазоне мотивов (камерный, далекой, с архитектурой и т. д.);
 - создание образа природы;
 - передача образа в пленэрном портрете;
 - самостоятельность и творческая инициативность.
- 5-й год обучения:
- сложный многоплановый пейзаж с архитектурой, техникой, стаффажем.
 - связь пленэра и станковой композиции.

В программе прослеживается привычная логика: краткосрочные формы работы (этюды, зарисовки и наброски), рисование элементной базы пейзажа (превалируют на ранних годах обучения) сочетается с этюдами на состоянии или тематическими этюдами, старшие классы изображают пейзаж как комплекс элементов в сочетании с состоянием, мотивом и вводится портрет на пленэре.

Давая описание разнообразных программ по пленэру, мы в большей степени смотрели на логику и последовательность заданий, их значимость, встроенность в общую систему. Самое важное в образовательной деятельности находится не в этих цифрах, а в самой методике преподавания: в содержательной части работы учителя с обучающимися.

Построение современной методики преподавания пейзажной живописи без опоры на преемственность традиций и изучения накопленного опыта было бы большой ошибкой. Но и оставить в неизменном виде методику прошлых лет – это путь к застою и угасанию интереса к предмету со стороны обучающихся. Для того чтобы определить, как и чем дополнить и осовременить классические технологии пейзажной живописи и методику преподавания живописного пейзажа, необходимо свободно оперировать инновационными технологиями.

Инновационные технологии в художественной педагогике мы рассматриваем в разных плоскостях. Во-первых, инновационные технологии в образовании как применение новых методов или технологий (или усовершенствование старых), которое влечет за собой более эффективное усвоение новой информации, актуализацию перечня знаний и навыков. Также в эту систему вкладывается понимание сложности технологий для реализации педагогом, то есть инновационные технологии должны быть не только эффективнее в результатах образовательного процесса, но и высвобождать время преподавателя. Априори в понимании профессии преподавателя мы исходим из творческого характера деятельности, что особенно проявляется в сфере обучения изобразительному искусству. Свободное время дает возможность преподавателю заниматься саморазвитием, личным творчеством, пополнением внутренних ресурсов, повышению положительного эмоционального настроя.

В современном российском образовательном информационном пространстве чаще всего выделяются следующие образовательные технологии и инновационные направления:

- проблемное обучение;
- разноуровневое обучение;
- коллективная система обучения;
- технология решения задач;
- исследовательские методы обучения;
- проектные методы обучения;
- технологии модульного обучения;
- лекционно-семинарско-зачетная система обучения;
- использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр);
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- информационно-коммуникационные технологии;
- здоровьесберегающие технологии.

Во-вторых, применение инновационных технологий в сфере изобразительного искусства. Они включают в себя новые аналоговые материалы для творчества, технологии фото- и видеофиксации, фотобанки, электронные библиотеки, широкий перечень компьютерных технологий: обработка фотографий, применение растровых, векторных и гибридных графических редакторов, 3D-моделирование.

В-третьих, большой пласт информационно-коммуникационных технологий, которые сопряжены с образовательными. Развитие современной информационно-коммуникационной сферы производит глобальные изменения в различных аспектах жизни социума. Для художественной педагогики эти перемены интересны в разрезе современных технологий искусства в сочетании с новыми возможностями образовательного пространства. Сама система коммуникаций и качество информации может развивать или тормозить как обучение, так и творческую деятельность.

В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает разработка методики пейзажной живописи, имеющей в основе классический подход с дополнением инновационных технологий. В дополнительном образовании интересные и нестандартные методики используются при реализации общеразвивающих (не предпрофессиональных) программ, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте. Предпрофессиональная сфера дополнительного образования реализует пленэр в хороших традиционных формах, недостаточно используя возможности инновационных технологий.

Следовательно, чтобы повысить эффективность занятий, нам необходимо понять актуальные тенденции развития подрастающего поколения, произвести оценку отношения их к красоте, дать этическую оценку образов, создать модальность в коммуникации с опорой на нравственные основы и связать ее с образами красоты, выбрать наиболее

сопряженные с современностью традиции классической пейзажной живописи и дополнить их инновационными технологиями.

Пленэр – это необычная форма учебного занятия, ведь занятие проводится вне замкнутых стен аудиторий и мастерских. Подготовка к нему и планирование места его проведения, отбор художественных материалов, знакомство с новым местом, поиск удачного ракурса и т. д. – всего того, что составляет саму сущность пленэра, – уже само по себе привлекательно, эмоционально окрашено и инновационно. Это наиболее естественное соприкосновение с естественным миром и непосредственно связанное с учебным процессом так же, как это проходило на заре педагогики в античных академиях, киносаргах и ликеях. Подвести ученика к созданию им итоговой тематической картины – это ряд шагов (упражнений, этюдов), которые сродни проектным методам обучения. Пленэр позволяет ученикам свободно экспериментировать с новыми техниками, использовать не только классические материалы, но и самые новые из них. А педагогу – наблюдать и анализировать, быть примером и вместе с учениками самому экспериментировать, на пленэре есть время для обмена мнениями и личными наработками, а для повышения эффективности своей работы применять все многообразие современных образовательных технологий и инновационных направлений. Например, можно предложить учащимся сфотографировать все этапы своей работы над каким-либо заданием. С помощью программ и приложений для создания 3D- и 2D-анимации смонтировать полученный материал. Мультфильм или видеоролик выполнения этюда позволит наглядно проследить все этапы работы. Это может быть удобным, если учащийся работал над заданием самостоятельно. Педагог в комфортном для себя режиме знакомится с результатом выполнения задания и оценивает работу, а учащийся может выложить ролик на страничке в своих соцсетях. Небольшой фильм, смонтированный по итогам пленэра, – индивидуальный или коллективный, – в котором будут органично сочетаться и пленэрные фотографии на память и выполненные учащимися работы, принесет много положительных эмоций всем участникам пленэра, поможет проанализировать весь его ход педагогу, познакомит родителей с пленэрами мероприятиями. Но, несмотря на все программы и технологии, примененные при создании такого фильма, отправной точкой, поводом к его созданию остается главное – впечатление от общения с природой, запечатленное в наброске, этюде, картине, выполненные под руководством преподавателя. И таких примеров можно привести множество, где традиционная методика органично дополняется инновационными технологиями, а точнее, оживляется и становится более привлекательной и понятной для учеников. Авторитет преподавателя не пострадает, если его ученики в обращении с дивайсами будут более сведущи и расторопны. Ведь процесс обучения – это взаимное обогащение в диалоге, помноженное на талант, креативность, смелость и открытость педагога.

Что же можно доверить современным технологиям, какой этап работы? Составление композиции итоговой картины посредством монтажа различных фотографических снимков при помощи программного обеспечения, отбор и сортировка нужных ракурсов, мгновенное обращение в электронным библиотекам, передача изображений практически в любую географическую точку, перевод собранного материала в цифровые объекты для удобного хранения и дальнейшего использования, создание мультимедийных объектов как отчет о прохождении пленэрной практики, быстрые зарисовки на графическом планшете, а также возможность делать заливки цветом таких набросков, чтобы потом в мастерской воплотить их в традиционном материале – акварели, гуаши и т. д. Вспоминаются карандашные зарисовки С. Н. Андрияки, где художник прямо на рисунке делает для памяти подписи, какого цвета были отдельные элементы зарисованного им пейзажа. Это интересно, трогательно, даже эстетично, но поколение Z предпочтет для таких целей воспользоваться возможностями графического планшета. Калькирование, коллажирование, поиск оптимального ракурса и даже одной удачной линии, той самой, которую на-

стойчивый художник может искать часами, подбор вариантов цветового решения – иными словами, огромная необходимая, трудоемкая предварительная работа может проводиться при помощи и даже благодаря техническим средствам.

Итогом проведенной исследовательской работы авторами планируется дальнейшая апробация и практическое применение доказавшей свою эффективность экспериментальной методики обучения подростков живописи в жанре «пейзаж» на основе применения сплава классических методик и инновационных технологий в системе дополнительного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ушинский К. Д. Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гимназии // Собрание сочинений. Т. 11 / редкол.: А. М. Еголин (гл. ред.), Е. Н. Медынский и В. Я. Струминский [сост. и подгот. к печати В. Я. Струминский]; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. М.; Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1952. С. 45–58.
2. Маслов Н. Я. Пленэр как процесс обучения и воспитания художника-педагога: дис. ... канд. пед. наук. Орел, 1989. 190 с.
3. Тютюнова Ю. М. Теория и практика обучения графическому искусству в условиях пленэра: дис. ... д-ра пед. наук. 2022. 549 с.
4. Филиппова Л. С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики // Наука и школа. 2015. № 5. С. 184–189.
5. Зубрилин К. М., Руднев И. Ю. Роль пленэра в системе художественного образования // Наука и школа. 2016. № 6. С. 175–180.
6. Ломов С. П., Ломова Н. Ф. История и теория методов обучения рисованию в школах России: моногр. М.: Науч.-исслед. ин-т истории, экономики и права, 2018. 170 с.
7. Маслов Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству: учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1984. 112 с.
8. Базанова М. Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище: учеб. пособие. М.: Изобразит. искусство, 1994. 160 с.
9. Сокольников Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студентов учреждений высш. образования. 8-е изд., стер. М.: Изд. центр «Академия», 2017. 256 с.
10. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе: Приказ Минкультуры РФ от 12.03.2012 № 156. URL: <https://minjust.consultant.ru/documents/1596> (дата обращения: 02.10.2023).
11. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»: Приказ по МБУДО «Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой» городского округа Электросталь Московской области от 30.08.2023 № 99/од. URL: <https://dxsh.edumsko.ru/activity/eduprogram/file/1994074/advanced> (дата обращения: 02.10.2023).

REFERENCES

1. Ushinskiy K. D. Vospominaniya ob obuchenii v Novgorod-Severskoy gimnazii. In: Sbranie sochineniy. Vol. 11. Ed. by A. M. Egorin, E. N. Medynskiy, V. Ya. Struminskiy. Moscow; Leningrad: Izd-vo Akad. ped. nauk RSFSR, 1952. Pp. 45–58.
2. Maslov N. Ya. Plener kak protsess obucheniya i vospitaniya khudozhnika-pedagoga. *PhD dissertation (Education)*. Orel, 1989. 190 p.
3. Tyutyunova Yu. M. Teoriya i praktika obucheniya graficheskomu iskusstvu v usloviyakh plenera. *ScD dissertation (Education)*. Moscow, 2022. 549 p.
4. Filippova L. S. Izobrazitelnaya gramota kak osnova plenernoy praktiki. *Nauka i shkola*. 2015, No. 5, pp. 184–189.

5. Zubrilin K. M., Rudnev I. Yu. Rol plenera v sisteme khudozhestvennogo obrazovaniya. *Nauka i shkola*. 2016, No. 6, pp. 175–180.
6. Lomov S. P., Lomova N. F. *Istoriya i teoriya metodov obucheniya risovaniyu v shkolakh Rossii: monogr.* Moscow: Nauch.-issled. in-t istorii, ekonomiki i prava, 2018. 170 p.
7. Maslov N. Ya. *Plener: Praktika po izobrazitelnomu iskusstvu: ucheb. posobie dlya studentov khudozh.-graf. fak. ped. in-tov.* Moscow: Prosveshchenie, 1984. 112 p.
8. Bazanova M. D. *Plener. Uchebnaya letnyaya praktika v khudozhestvennom uchilishche: ucheb. posobie.* Moscow: Izobrazit. iskusstvo, 1994. 160 p.
9. Sokolnikova N. M. *Metodika prepodavaniya izobrazitel'nogo iskusstva: uchebnik dlya studentov uchrezhdeniy vyssh. obrazovaniya.* Moscow: Izd. tsentr “Akademiya”, 2017. 256 p.
10. Ob utverzhdenii federalnykh gosudarstvennykh trebovaniy k minimumu soderzhaniya, strukture i usloviyam realizatsii dopolnitel'noy predprofessional'noy obshcheobrazovatel'noy programmy v oblasti izobrazitel'nogo iskusstva “Zhivopis” i sroku obucheniya po etoy programme: Prikaz Minkultury RF ot 12.03.2012 No. 156. Available at: <https://minjust.consultant.ru/documents/1596> (accessed: 02.10.2023).
11. Dopolnitelnaya predprofessional'naya obshcheobrazovatel'naya programma v oblasti izobrazitel'nogo iskusstva “Zhivopis”: Prikaz po MBUDO “Detskaya khudozhestvennaya shkola imeni N. N. Lavrentyeyevoy” gorodskogo okruga Elektrostal' Moskovskoy oblasti ot 30.08.2023 No. 99/od. Available at: <https://dxsh.edumsko.ru/activity/eduprogram/file/1994074/advanced> (accessed: 02.10.2023).

Чистов Павел Дмитриевич, кандидат педагогических наук, профессор, декан факультета изобразительного искусства и народных ремесел, Государственный университет просвещения

e-mail: pd.chistov@guppros.ru

Chistov Pavel D., PhD in Education, Full Professor, Dean, Fine Arts and Folk Crafts Faculty, Federal State University of Education

e-mail: pd.chistov@guppros.ru

Румянцева Ирина Серафимовна, аспирант, факультет изобразительного искусства и народных ремесел, Государственный университет просвещения, педагог дообразования, Детский досуговый центр «Образ жизни»

e-mail: rumira3108@yandex.ru

Rumyantseva Irina S., PhD post-graduate student, Fine Arts and Folk Crafts Faculty, Federal State University of Education, Teacher of Additional Education, Children's Leisure Center “Lifestyle”

e-mail: rumira3108@yandex.ru

Примак Татьяна Ивановна, ассистент кафедры дизайна и народных художественных ремесел, Государственный университет просвещения

e-mail: d_primak@inbox.ru

Primak Tatiana I., Assistant, Design and Folk Arts and Crafts Department, Federal State University of Education

e-mail: d_primak@inbox.ru

Статья поступила в редакцию 02.11.2023

The article was received on 02.11.2023