

СПЕЦИФИКА ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК» В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Птицына Е.В.¹, Кошелев В.М.¹, Кошелев М.В.¹

¹ ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск, e-mail: ptycina@yandex.ru

На современном этапе модернизации высшего педагогического образования особое внимание уделяется инновационным преобразованиям в отношении качества профессиональной подготовки будущего учителя. Это сказывается на изменении методических подходов в преподавании предметных дисциплин. В данной статье раскрываются особенности обучения рисунку как учебной дисциплины в профессиональной подготовке студентов по направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профиль «Изобразительное искусство и мировая художественная культура». Выпускники данного направления имеют возможность работать не только в общеобразовательных школах учителями, но и педагогами в системе дополнительного образования. Следовательно, они должны владеть знаниями и умениями для оказания профессиональной помощи обучающимся разного возраста на уроках, факультативах, занятиях; ставить и достигать поставленные цели, нестандартно и эффективно решать задачи, связанные с организацией образовательного процесса; использовать инновационные технологии в различных видах художественной деятельности. Все это требует высокой профессиональной подготовки в сфере изобразительного искусства и художественного образования. В статье авторы раскрывают практические аспекты организации этой работы на примере художественных дисциплин, реализуемых на кафедре технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, предметная дисциплина «Рисунок», художественные дисциплины, студент, будущий учитель изобразительного искусства, натюрморт, рисование головы человека, этапы рисования.

THE SPECIFICS OF THE DISCIPLINE «DRAWING» IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE TEACHER

Ptitsyna E.V.¹, Koshelev V.M.¹, Koshelev M.V.¹

¹ FGBOU VO "Petrozavodsk State University", Petrozavodsk, e-mail: ptycina@yandex.ru

At the present stage of modernization of higher pedagogical education, special attention is paid to innovative transformations in relation to the quality of professional training of future teachers. This affects the change in methodological approaches in the teaching of subject disciplines. This article reveals the features of teaching drawing as an academic discipline in the professional training of students in the direction of «Pedagogical education (with two training profiles), the profile of Fine Arts and world art culture». Graduates of this direction have the opportunity to work not only in secondary schools as teachers, but also as teachers in the system of additional education. Therefore, they must possess the knowledge and skills to provide professional assistance to students of different ages in lessons, electives, classes; set and achieve goals, solve problems related to the organization of the educational process in an unconventional and effective way; use innovative technologies in various types of artistic activities. All this requires high professional training in the field of fine arts and art education. In the article, the authors reveal the practical aspects of the organization of this work on the example of art disciplines implemented at the Department of Technology, Fine Arts and Design of the Institute of Pedagogy and Psychology of Petrozavodsk State University.

Keywords: higher pedagogical education, subject discipline «Drawing», art disciplines, student, future teacher of fine arts, still life, drawing a human head, stages of drawing.

В последние десятилетия проводятся многочисленные реформы процессуальных и структурных компонентов системы высшего образования, это сказывается на изменении методических подходов в преподавании предметных дисциплин и требований к профессиональной подготовке специалиста. В статье мы обратимся к специфике организации занятий предметной дисциплины Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования «Рисунок» по направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профиль «Образование в предметных областях (Изобразительное искусство и мировая художественная культура)». Выпускники по данному направлению работают не только в общеобразовательных школах учителями, но и педагогами в системе дополнительного образования. Это требует высокой профессиональной подготовки в сфере изобразительного искусства. Учитель изобразительного искусства должен владеть знаниями и умениями для оказания профессиональной помощи обучающимся на уроках и факультативных занятиях в школе, занятиях в студиях и художественной школе: «Учитель не имеет права быть специалистом-ремесленником, усвоившим некоторое количество технических приёмов рисования и лишь поверхностно знакомым с изобразительной деятельностью. Он должен быть настоящим художником, умеющим вполне профессионально и действительно творчески подойти к процессу создания рисунков и наглядных пособий» [1]. Немаловажным фактором при этом является его умение решать инновационные задачи в различных видах художественной деятельности.

Цель исследования заключается в определении особенностей обучения рисунку как учебной дисциплины в профессиональной подготовке будущего учителя изобразительного искусства и педагога дополнительного образования. Базой исследования стала кафедра технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ научной литературы по рассматриваемой теме; изучение педагогического опыта, наблюдение.

Результаты исследования и их обсуждение. Для успешной работы в школе будущий учитель должен овладеть изобразительной грамотой как профессиональной компетенцией, в основе которой лежит рисунок. Дисциплина «Рисунок» изучается на протяжении четырех лет обучения. В системе профессионального образования рисунок как предмет обучения занимает важное место и тесно связан с профессиональными художественными дисциплинами: «Живопись», «Композиция», «Пластическая анатомия» и др., в которых рисунок является начальным и важным этапом работы над учебными заданиями: «Для будущего преподавателя изобразительного искусства необходимо знание методики выполнения рисунка, живописных набросков и композиционных построений» [1].

Занятия по рисунку на первом году обучения посвящены овладению основами изобразительной грамоты. В начале ее изучения необходимо раскрыть особенности видов учебного рисунка – неполный и полный рисунки (рис. 1). Неполный рисунок (контурный,

приучают быстро мыслить, улавливать характерные особенности натуры, а также развивают наблюдательность и композиционное мышление. Использование различных материалов при выполнении набросков, таких как кисть, перо, тушь, фломастер, уголь, сангина и др., различных сортов бумаги позволяет освоить различные технические приёмы их применения и создает условия для творческого эксперимента (рис. 2). Тематика набросков разнообразна и зависит от учебных задач. Обычно содержание набросков соответствует теме длительного аудиторного рисунка либо наброски и зарисовки выполняются в качестве подготовительного материала для композиции [2].

ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РИСУНКА				
ТОЧКА	ЛИНИЯ	ШТРИХ	ПЯТНО	КОМБИНАЦИЯ
				
				
				
				

Рис. 2. Графические средства рисунка

Рисование начинается студентами на основе чувственного впечатления от натуры и начинается со срисовывания. Однако эти умения требуют дальнейшего развития, чтобы перейти от чувственного рисования к рисованию осмысленному. Обучение рисунку строится на основе изучения натуры, закономерностей строения природных форм и передачи изображения на плоскости. В процессе обучения рисунку студенты должны научиться понимать, видеть в изображаемых предметах и передавать в своих работах важные характеристики натуры: пропорции и конструкцию предметов; взаимное положение предметов относительно друг друга; силуэты предметов; светлоту и материалы предметов; освещенность – градации света и тени; глубину пространства.

Например, линейно-конструктивный рисунок выполняется преимущественно линией и отличается цветом бумаги. Линии в одном рисунке могут отличаться друг от друга в зависимости от положения изображаемых предметов. Главной задачей задания является

передача конструкции предметов и пространства различными линиями без применения тонового пятна. Сложность зависит от уровня подготовленности студентов. Цель выполнения однотонного рисунка (конструкция + форма) – показать форму предметов направлением линий: сначала выполняется линейно-конструктивный рисунок, затем все предметы покрываются линиями, которые лежат на их поверхности. Предметы отличаются только направлением штриховки и наличием контуров. При выполнении этой работы следует отказаться от решения задач передачи тона, пространства, воздушности, освещения, материала предметов.

Выполнение светотеневого рисунка включает линейно-конструктивное построение формы и нахождение границ света и тени. Внешне рисунок характеризуется преобладанием тона бумаги, на фоне которого выделяются линии построения предметов и тени. Выполнение светотеневого рисунка требует правильного построения предметов натюрморта и знания способов построения границ света и тени на простых геометрических телах, поскольку именно форма определяет положение теней на предметах. Передача пространства осуществляется на основе законов линейной и воздушной перспективы, которые определяют и характер линейного построения, и характер светотени. Чтобы усвоить методы работы над светотеневым рисунком, необходимо выполнить несколько рисунков.

Цель рисования натюрморта с передачей различных тонов предметов – научиться изображать конструкцию и тон предметов. При этом натюрморт состоит из трех предметов: белого, черного (или очень темного) и серого (среднего между белым и черным). В композицию необходимо ввести некоторое окружение – плоскость стола и дальний фон. Тона этих элементов композиции должны быть серыми, не повторяющими тон серого предмета. Таким образом, один предмет будет самым светлым в композиции, другой – самым темным, третий – может оказаться темнее, чем светлый фон, но светлее, чем темный. Возможны и другие соотношения серых тонов, но всего будет пять разных тонов. Пространство передается с помощью наложения переднеплановых предметов на удаленные, а также положением «следков» предметов. Рисунки можно выполнить мягкими или жидкими материалами. Задачи этого рисунка сближают его с работами по живописи.

Выполнение светотеневого рисунка с прорисовкой света и тени в изображении каждого предмета ставит цель – усвоение понятий светотени в структуре натюрморта. За основу можно взять предыдущую работу и усложнить ее, представив каждый предмет освещенным. Но предлагается условное, а не реальное изображение освещенных предметов в виде плоских, ровных по тону градаций света и теней. Таким образом, возможно использование десяти тонов для изображения пяти элементов композиции на свету и в тени. При небольшом количестве элементов композиции натюрморта в данной работе возможно различное и совершенно

определенное решение тонов. Тоновое решение во многом зависит от выбранного тонового диапазона: при большом тоновом диапазоне можно выбрать хорошо различимые тона. Когда будущие учителя изобразительного искусства освоили навыки работы с неполными рисунками, можно поставить цель – научиться выполнять рисунок, максимально приближающийся к натуре (конструкция + светотень + форма + тон). Применение мягких и жидких материалов может значительно сократить время работы. Выполнение рисунков, в которых внимание студентов сосредоточено на определенных задачах, способствует пониманию особенностей рисунка и освоению методов осознанного, профессионального рисования.

Следуя вышеобозначенным особенностям обучения рисунку, можно предложить студентам следующие задания: рисунок бытовых граненых предметов с прямолинейными очертаниями; рисунок дома при различных положениях линии горизонта; рисунок предметов, представляющих собой тела вращений; рисунок раскрытой книги в нескольких положениях; тоновые шкалы и растяжки; светотеневые рисунки простых геометрических тел; светотеневые рисунки коробков спичек; рисунок драпировки; рисунки овощей и фруктов; однотонный рисунок натюрморта; черные силуэты предметов; рисунок освещенных предметов в черно-белой графике; черно-белая графика аудиторного натюрморта; графическая переработка в три тона аудиторного натюрморта [3].

Таким образом, умения передавать указанные характеристики природы в рисунке, наряду с навыками работы карандашом и другими графическими материалами, представляют собой основы изобразительной грамоты. В дальнейшем навыки передачи указанных особенностей природы должны закрепляться и совершенствоваться при рисовании сложных объемно-пространственных предметов на двухмерной плоскости листа бумаги, в том числе головы и фигуры человека. Например, остановимся подробнее на особенностях рисования головы человека, этот раздел вызывает интерес у будущих учителей. Учитывая сложность головы как объекта рисования, недостаточно высокий уровень овладения рисунком на предшествующем этапе, предлагается рисование головы по представлению. Система упражнений в рисовании по представлению призвана обратить внимание студента на важные особенности строения головы человека, которые необходимо увидеть при рисовании с натуры.

Предлагается система упражнений, фокусирующих внимание студента на особенностях строения головы человека. Цель этих упражнений – получение первоначальных знаний о строении головы. Задания направлены на решение следующих задач: овладение умениями и знаниями о компоновке, пропорциях, симметричности формы и передаче движения головы человека; использование трех основных вспомогательных плоскостей при изображении; передача пространства на плоскости листа, используя знания линейной и воздушной

перспективы; изображение формы в конкретном освещении; рисование головы человека в различных положениях по отношению к линии горизонта; использование различных графических материалов; подготовка к изображению головы с натуры.

Для выполнения заданий предлагается метод обобщения сложной формы головы человека. В качестве пособия по рисованию головы на начальном этапе применяется классическая модель головы человека – обрубковка на основе экорше головы Гудона. Эта модель служит примером обобщения, упрощения сложной формы головы, необходимого в процессе ее изучения. Приведем основные положения методики выполнения рисунков по представлению. В предлагаемой системе упражнений обрубковочная голова Гудона – предел детализации в обрубковке.

В рисовании по представлению сначала предлагаются формы моделей, гораздо более обобщенные и легкие для понимания и запоминания, чем классическая обрубковка. Поскольку форма головы во многом определяется формой черепа, то рисование обобщенных моделей черепа обязательно входит в систему рисунков по представлению. Все рисунки выполняются как аналитические линейно-конструктивные на первом этапе изучения головы и светотеневые на последующих этапах [4]. Самые первые модели головы и черепа имеют призматические формы. Каждая новая предлагаемая для рисунка модель более детализирована, чем предыдущая, и ближе к классической обрубковке. Изображение головы и черепа выполняется на основе пропорций, которые предлагаются обучающимся для обязательного усвоения.

С помощью рисования обрубковочных моделей изучаются типы головы. Для усвоения конструкции головы каждая модель изображается в различных положениях на одном листе бумаги. Многократное выполнение рисунков – основа запоминания изучаемых форм. При выполнении светотеневых рисунков изучается роль направленного освещения в передаче формы головы человека. Рисунки выполняются различными графическими материалами: твердыми, мягкими, жидкими. Каждое новое задание фокусирует внимание студента на решении одной новой задачи, при условии выполнения других, уже знакомых требований. Таким образом, происходит усложнение заданий через увеличение количества задач, решаемых при выполнении рисунка, что приближает выполнение рисунка по представлению к выполнению рисунка с натуры.

Так, первые задания выполняются «бесстрастной» линией одинаковой толщины, не передающей пространство листа, поэтому такой рисунок напоминает чертеж. Эти линии выстраивают конструкцию головы, показывая видимые и невидимые ее части. Второе задание выполняется также линией, но более живой и разной по толщине, передающей пространство, при сохранении конструкции. Следующее задание обращает внимание на передачу формы головы человека с помощью тона. Для основных заданий по обобщению головы можно

предложить их обрубочные модели из проволоки, картона, папье-маше или пластика, которые можно рисовать с натуры, а также показывать одновременно с рисованием черепа, гипсовой головы или головы человека. Как всякая модель, они далеки от реальной формы головы, но тем не менее дают представление о ее строении. Система предлагаемых упражнений направлена на овладение знаниями о строении головы человека, студент учится рисовать голову человека без натуры, по памяти, представлению. Хорошо усвоив принципы изображения человеческой головы, можно переходить к решению более сложной задачи – к созданию портрета [5].

На основе вышесказанного следует подчеркнуть важность реализации межпредметных связей профессиональных дисциплин художественного цикла. Например, полученные знания и умения раздела «Рисование головы человека», материал которого создают предпосылки развития образного восприятия, профессиональных умений в области анатомии и перспективы. Безусловно, важную роль играет самостоятельная домашняя работа студентов: выполнение набросков, графических зарисовок, длительных рисунков с натуры, живописных этюдов живой и неживой природы, разработка орнаментальных композиций, копирование рисунков мастеров, посещение выставок, анализ произведений художников.

Заключение

Предметная дисциплина «Рисунок» позволит будущему учителю изобразительного искусства и педагогу дополнительного образования формировать необходимые компетенции и метапрофессиональные качества, профессиональные умения и навыки, развивать индивидуальные творческие способности, целостное восприятие художественно-графических работ в разнообразном мире изобразительного искусства, а также готовить учащихся к самостоятельной педагогической деятельности.

Список литературы

1. Федоренко Н.Я. Специфика дисциплины «Академический рисунок» в системе профессиональной подготовки учителей изобразительного искусства // Молодой ученый: журнал. 2016. № 7 (111). С.720-723.
2. Кудрявцев И.В. Рисование с натуры, от набросков до краткосрочной зарисовки головы человека // Молодой ученый. 2015. № 6 (86). С. 636-639. URL: <https://moluch.ru/archive/86/16258/> (дата обращения: 16.02.2022).
3. Птицына Е.В., Кошелев В.М., Кошелев М.В. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Рисунок» и «Пластическая анатомия» // Искусство и образование. 2021. №5 (133). С.200-207.
4. Софронов Г.А., Софронова Н.И. Значимость конструктивного и анатомического

изучения головы человека при обучении студентов академическому // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. № S6. С. 86–90. URL: <https://e-koncept.ru/2014/14573.htm> (дата обращения: 16.02.2022).

5. Нейфельд В.А. Анатомический и конструктивный анализ при выполнении рисунка головы человека // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 18. С. 60–64. URL: <http://e-koncept.ru/2016/56199.htm> (дата обращения: 16.02.2022).