

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2022.95.40.058

Методика преподавания масляной живописи в вузах XXI века**Чжао Синьсинь**

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры живописи факультета ИЗО и НР,
Московский государственный областной университет,
141014, Российская Федерация, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Аннотация

В современных реалиях вузы, касательно художественных дисциплин, ставят на перманентной основе жесткие критерии, как по содержательной основе, так и в научно-творческой организации. В XXI веке внимание ученых акцентировано на последних существующих достижениях научного характера, а именно, на методиках обучения изобразительному искусству. Действующий учебный процесс в высших учебных заведениях требует гибких и совершенных методик обучения. В научной статье рассмотрены вопросы, связанные с методикой преподавания масляной живописи в вузах XXI. Выявлены проблемные аспекты, которые затрагивают методики преподавания масляной живописи в вузах XXI. Рассмотрены традиционные и современные методики преподавания масляной живописи в вузах XXI. Инновационные технологии на сегодняшний день выступают наиболее актуальными, ибо посредством их у обучающихся можно вызвать неподдельный интерес в мир художественного искусства, а также сформировать эстетический вкус, выявить современные пути решения творческих задач. В завершение стоит выделить, что работа с материалом и непрерывная практика – это единственный и верный путь на формировании каждого умения и навыков, соответственно, необходимым в ходе образовательного процесса выступает применение как традиционных, так и современных методик преподавания масляной живописи.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Синьсинь. Методика преподавания масляной живописи в вузах XXI века // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 3А. С. 278-283. DOI: 10.34670/AR.2022.95.40.058

Ключевые слова

Искусство, масляная живопись, образование, методика, современные технологии.

Введение

В современных реалиях вузы, касательно художественных дисциплин, ставят на перманентной основе жесткие критерии, как по содержательной основе, так и в научно-творческой организации. В XXI веке внимание ученых акцентировано на последних существующих достижениях научного характера, а именно, на методиках обучения изобразительному искусству. Действующий учебный процесс в высших учебных заведениях требует гибких и совершенных методик обучения [Кринари, Измайлов, 2012].

Для того чтобы специалисты в сфере живописи на перманентной основе совершенствовали свою квалификацию, необходим постоянный поиск новейших систем обучения.

Если затрагивать аспекты методики обучения живописи, то в первую очередь необходимо обратиться к ее историческим истокам. На сегодняшний день российское художественное образование характеризуется высоким уровнем развития [Грэм-Диксон, 2009].

Основная часть

Фундамент отечественного художественного образования был заложен в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Впервые преподавание живописи появилось в Санкт-Петербургской академии наук. Если говорить о специализированных образовательных учреждениях, то в 1757 г. была основана Императорская Академия художеств [Кринари, Измайлов, 2012].

XIX век – это столетие, которое было отмечено появлением новых обществ художественного характера. К таким обществам можно отнести следующие:

- Товарищество передвижных художественных выставок;
- Московское художественное общество;
- Императорское общество поощрения художников.

Также в XIX веке были созданы музеи и воскресные художественные классы. В конце XIX века были созданы экскурсии учебного характера, которые формировали художественный вкус у общества.

Эрмитаж начал свою экскурсионную деятельность в 1910 году, которая базировалась на культурно-просветительском студенческом движении Петербургского университета.

Советский период также характеризовался расцветом художественного образования. Проводилась деятельность по обновлению образования художественного направления, создавались новые профессионально-учебные заведения по художественному образованию: Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Институт художественной культуры (ИНХУК), которые стали центрами теории конструктивизма и производственного искусства [Львова, 2017].

Во времена Советского Союза велась подготовка специалистов по художественному профилю, формировался эстетический вкус у граждан посредством экскурсий, музеев.

Художественное образование на перманентной основе претерпевало качественное развитие во всех аспектах, о чем свидетельствует высокий уровень отечественного художественного образования.

Кардинальная перестройка отечественного образования произошла уже в постсоветский период. Стоит отметить появление новых художественных направлений, касательно воспитания и образования на фундаментальных началах и принципах системы высшего профессионального образования, которые были сформированы в досоветский и советский периоды.

В современных реалиях претерпевает перманентное развитие отечественное

художественное образование, которое регламентировано Федеральным государственным образовательным стандартом.

В свою содержательную конструкцию ФГОС включает совокупность профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника высшего учебного заведения [Крибари, Измайлов, 2012].

Серьезные изменения в области образования влекут за собой перестройку методики преподавания. Обучение академической масляной живописи – это один из фундаментальных факторов при подготовке квалифицированных педагогов-художников.

На сегодняшний день содержательная основа методики преподавания масляной живописи включает, как традиционные, так и новейшие подходы.

К традиционным методам академического образования масляной живописи относятся: исследование классификаций колорита, законов перспективы и композиции, копирование работ ведущих художников, пленэрный метод обучения, как один из фундаментальных разделов курса обучения изобразительной грамоте, который способствует пониманию законов воздушной перспективы, развитию памяти, воображения, умению анализировать увиденное, претворять зрительные впечатления в изобразительной форме.

Отражение русской культуры, внутреннего мира отдельно взятого человека, сближение изобразительного образа с литературным – это методики, применяемые школой живописи.

Наблюдение, копирование и работа с натуры – это фундаментальная база вышеуказанных методов. Метод копирования с натуры является базовым методом в освоении академической масляной живописи. Данный метод направлен на перманентное развитие совокупности знаний и практических навыков в сфере живописного изображения [Хорошунова, 2019].

Если затрагивать новейшие методики преподавания масляной живописи в ВУЗах, то их базой выступают передовые достижения техники и технологий, развитию химической промышленности, посещения выставок и перформансов, которые используют инновационные технологии.

К современным методикам преподавания масляной живописи в ВУЗах можно отнести следующие:

- 1) Посещение различных выставок;
- 2) Применение поискового подхода и метода художественных проектов;
- 3) Креативные формы проведения занятий;
- 4) Внедрение натуральных постановок нового формата;
- 5) Применение инновационных средств художественного характера и компьютерных технологий.

Благодаря современным методикам преподавания масляной живописи в ВУЗах, обучающиеся с интересом формируют свои профессиональные компетенции, вырабатывают креативные художественные идеи.

Новейшие компьютерные технологии позволяют студентам-художникам наиболее качественно сформировать перечень профессиональных компетенций, сознательный подход к дизайнерскому творчеству, понимание применения практического характера в профессиональной деятельности знаний основ живописи.

Стоит отметить ведущее значение современная химическая промышленность. На сегодняшний день современная химическая промышленность предоставляет художникам новейшие материалы для живописи – интерференционные краски, пигментная эмульсия которых содержит слюду, покрытую диоксидом титана, а также флуоресцентные краски, светящиеся под действием ультрафиолетового излучения.

Появились новые способы монументальной живописи: силикатная живопись, казеиново-известковая и новая темперная. На рынке представлен широкий спектр текстурных и структурных полимерных гелей для создания рельефа, барельефа, работ в технике скульптурной живописи.

Разрабатываются различные добавки, которые позволяют сделать работу матовой или глянцевой, гладкой или шероховатой. Современные материалы требуют приобретения знаний и навыков работы с ними, следовательно, и разработки инновационных методов преподавания. Внедрение новых технологий в образовательный процесс значительно облегчает работу педагога в данном вопросе. Например, использование электронной доски, которая позволяет транслировать процесс построения натюрморта или ведения живописной работы [Львова, 2020].

Преимущество интерактивной доски состоит в том, что студенты сами могут попробовать выполнить ряд упражнений, подтверждающих усвоение нового материала и формирование практических умений. Использование различных графических редакторов, таких как Photoshop, Painter, Alchemy и ZBrush позволяют имитировать применение различных материалов, что изначально помогает уловить тонкости их использования. Использование на занятиях трехмерной модели человека способствует пониманию анатомических особенностей построения фигуры человека и позволяет вести работу при отсутствии живой модели.

Применение дополненной реальности (ДР/AR) (англ. – Augmented Reality) – новейшая технология, основывающаяся на взаимодействии цифровой камеры и компьютера, которые при помощи алгоритмов распознавания образов считывают визуальное изображение окружающей реальности, а позже обрабатывают с помощью специальных программ реальный образ и дополняют его виртуальным. Данная технология применяется на современных выставках, посещение которых позволяет студентам глубже проникнуть мир искусства в целом.

В начале 2020 года в Москве проходило несколько выставок дополненной реальности. Третьяковская галерея предоставила возможность не только посмотреть на картины Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Ивана Шишкина и Эдварда Мунка, но и оказаться внутри их произведений, постичь творческие методы великих художников.

В XXI веке колоссальный фурор в художественном мире произвели технологии виртуальной реальности, ибо посредством данных новейших технологий зрители могут создавать личностную картину в лучших традициях отечественного авангарда, понять до мельчайших деталей всю сущность эстетики работ великих художников [Хорошунова, 2019].

На создание новых произведений живописи и становление современных методик преподавания масляной живописи напрямую оказывает влияние формирование инновационных технологий и появление новых материалов [Чжао Синьсинь, 2019].

Заключение

Инновационные технологии на сегодняшний день выступают наиболее актуальными, ибо посредством их у обучающихся можно вызвать неподдельный интерес в мир художественного искусства, а также сформировать эстетический вкус, выявить современные пути решения творческих задач.

В завершение стоит выделить, что работа с материалом и непрерывная практика – это единственный и верный путь на формировании каждых умений и навыков, соответственно, необходимым в ходе образовательного процесса выступает применение как традиционных, так и современных методик преподавания масляной живописи.

Библиография

1. Грэм-Диксон Э. (ред.) Искусство: иллюстрированная энциклопедия. М., 2009. 612 с.
2. Кринари Е.В., Измайлов Б.И. Новые технологии в живописи // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 5. С. 18-23.
3. Львова Е.В. Методика преподавания живописи в образовательной организации высшего образования: от академизма к инновациям // Молодой ученый. 2020. № 15 (305). С. 59-62.
4. Львова Е.В. Пленэр как эффективная форма художественного образования // История, археология и искусство: новые задачи и проблемы исследования. Н. Новгород: Профессиональная наука, 2017. С. 58.
5. Хорошунова А.В. Инновационные технологии в процессе обучения студентов на занятиях по академической живописи // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. 2019. № 1. С. 43-47.
6. Чжао Синьсинь. Художественно-профессиональные задачи дисциплины «академическая живопись» // Культура и цивилизация. 2019. Т. 9. № 3-1. С. 67-73.
7. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
8. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
9. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2015. № 3. С. 8-11.
10. Marinkovic B. Tacit knowledge in painting: From studio to classroom // International Journal of Art & Design Education. – 2021. – Т. 40. – №. 2. – С. 389-403.

Methods of teaching oil painting in universities of the XXI century

Xinxin Zhao

PhD in Arts,
Associate Professor at the Department of PFFA and FC,
Moscow Regional State University,
141014, 24, Very Voloshinoi st, Mytischki, Russian Federation;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Abstract

In modern realities, universities, regarding art disciplines, set strict criteria on a permanent basis, both in terms of content and in scientific and creative organization. In the 21st century, the attention of scientists is focused on the latest existing achievements of a scientific nature, namely, on the methods of teaching fine arts. The current educational process in higher education institutions requires flexible and perfect teaching methods. The research in pedagogy presented in this scientific article deals with issues related to the methodology of teaching oil painting in universities of the XXI. The problematic aspects that affect the methods of teaching oil painting in universities of the XXI are identified. The traditional and modern methods of teaching oil painting in universities XXI are considered. Innovative technologies are the most relevant today, because through them students can arouse genuine interest in the world of art, as well as form an aesthetic taste, identify modern ways to solve creative problems. In conclusion, it is worth emphasizing that working with the material and continuous practice is the only and right way to form each skill and skill, therefore, it is necessary to use both traditional and modern methods of teaching oil painting during the educational process.

For citation

Zhao Xinxin (2022) Metodika prepodavaniya maslyanoi zhivopisi v vuzakh XXI veka [Methods of teaching oil painting in universities of the XXI century]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (3A), pp. 278-283. DOI: 10.34670/AR.2022.95.40.058

Keywords

Art, oil painting, education, methodology, modern technologies.

References

1. Graham-Dixon A. (2018) *Art. The Definitive Visual Guide*. Dorling Kindersley.
2. Khoroshunova A.V. (2019) Innovatsionnye tekhnologii v protsesse obucheniya studentov na zanyatiyakh po akademicheskoi zhivopisi [Innovative technologies in the process of teaching students in the classroom for academic painting]. *Vestnik MGOU. Seriya: Pedagogika* [MSOU Herald. Series: Pedagogy], 1, pp. 43-47.
3. Krinari E.V., Izmailov B.I. (2012) Novye tekhnologii v zhivopisi [New technologies in painting]. *Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta* [Bulletin of the Kazan Technological University], 5, pp. 18-23.
4. L'vova E.V. (2020) Metodika prepodavaniya zhivopisi v obrazovatel'noi organizatsii vysshego obrazovaniya: ot akademizma k innovatsiyam [Methods of teaching painting in an educational organization of higher education: from academicism to innovation]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 15 (305), pp. 59-62.
5. L'vova E.V. (2017) Plener kak effektivnaya forma khudozhestvennogo obrazovaniya [Plain air as an effective form of art education]. In: *Istoriya, arkhologiya i iskusstvo: novye zadachi i problemy issledovaniya* [History, archeology and art: new tasks and research problems]. N. Novgorod: Professional'naya nauka Publ.
6. Zhao Xinxin (2019) Khudozhestvenno-professional'nye zadachi distsipliny "Akademicheskaya zhivopis'" [Artistic professional tasks of the discipline "Academic painting"]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (3A), pp. 67-73.
7. Elagina A.S. (2015) Sostoyanie i razvitiye obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 3, pp. 8-11.
8. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
9. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
10. Marinkovic, B. (2021). Tacit knowledge in painting: From studio to classroom. *International Journal of Art & Design Education*, 40(2), 389-403.