

Сутырина Олеся Николаевна

магистрант

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
г. Воронеж, Воронежская область

DOI 10.31483/r-152737

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОПИСНЫХ ТЕХНИК В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Аннотация: в статье приводится анализ современных научных исследований в сфере живописных техник в рамках занятий по изобразительному искусству.

Ключевые слова: живопись, живописные техники, изобразительное искусство, обучающиеся, школа, урок.

Изобразительное искусство в современных школах не может игнорировать научный прогресс в контексте актуальных исследований живописных техник. Интеграция анализа материалов, технологических процессов создания произведений искусства и их влияния на визуальное восприятие становится неотъемлемой частью образовательного процесса. В связи с чем сегодня уроки рисования и изобразительного искусства в общеобразовательной школе превратились в один из важнейших предметов по формированию и развитию личности обучающихся.

Целью настоящей статьи выступает изучение и анализ современных научных исследований в сфере живописных техник в рамках занятий по изобразительному искусству.

Начнем с исследования Л.Н. Габдуллиной, которая в своей работе «Нетрадиционные техники рисования на уроках ИЗО помогают развить креативное мышление у учеников» выясняет, что выбор техники зависит от времени, места, цели, особенностей использования, а также от индивидуальных особенностей

младших школьников. Также в исследовании рассматривается потенциал нетрадиционных техник изобразительной деятельности в раскрытии и развитии личности учащихся младших классов [2]. Она приводит примеры своих разработок по знакомству с техниками граттаж, «рисование бумагой», монотипия, акварельные техники и гуашь.

Научная работа О.В. Ратиевой на тему «Комплексное использование различных техник живописи как средство развития творческой личности учащихся детских художественных школ» [6] устанавливает, что традиционное использование различных материалов в обучении живописи зачастую носит бессистемный характер, без должного научного обоснования и учёта возрастных особенностей учащихся. Это подчёркивает актуальность теоретического и методического обоснования межпредметных связей и комплексного использования различных техник живописи. Ее исследование предполагает овладение детьми методикой и технологией ведения краткосрочного и длительного этюда в различных живописных техниках.

Практика О.В. Ратиевой подтверждает, что внедрение в образовательный процесс различных техник живописи значительно увеличивает возможность раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей детей, и развития уже, проявившихся у них способностей в соответствии с присущим каждому индивиду творческим потенциалом. В результате это дает больше свободы для самовыражения. Поэтому так необходимы в этот период научная обоснованность в изложении основополагающих вопросов теории, последовательность и осознанность овладения методами и приемами живописного видения цвета [6].

Статья И.М. Сергиева и Л.А. Буровкиной «Особенности работы в технике акварельной живописи на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе» [7], в которой авторы рассматривают основные живописные и графические техники, изучаемые в рамках школьной программы (карандаши, гуашь, акварель). Особое внимание уделяется вопросам организации учебного процесса по освоению техники акварельной живописи на уроках изобразительного искусства.

В данной статье авторы рассматривают [7]:

- актуальные проблемы современного состояния художественного образования;
- роль уроков изобразительного искусства в процессе развития у учащихся художественно-образного мышления;
- основные живописные и графические техники, изучаемые в рамках школьной программы (карандаши, гуашь, акварель), а также вопросы организации учебного процесса по освоению техники акварельной живописи на уроках изобразительного искусства.

К.А. Глухих отводит особое внимание акварельной живописи, т.к. только в ней существует большое количество различных техник и приемов. Для изучения в общеобразовательной школе, в частности, автор рассматривает технику лессировок [3]. В частности, в статье приведен фрагмент урока, где автор описывает ход проведения: при выполнении упражнений методом лессировок, ученики со старательностью и аккуратностью отнеслись к заданию, они с головой погрузились в процесс, так как техника была им незнакома и тем самым заинтересовала детей. После того, как ученики освоили технику, они приступили к выполнению натюрморта методом лессировок. В процессе работы была отмечена заинтересованность учеников, они часто обращались с вопросами к учителю, а также проявляли креативность в выполнении натюрморта. По итогу большинство учеников заявили о желании и дальше изучать техники акварельной живописи на занятиях по изобразительному искусству, для них это было новым и очень занимательным опытом [3].

У Л.В. Быкасовой также целью исследований является изучение особенностей изобразительного творчества на примере занятий в технике акварельной живописи [1]. Она отмечает, что при знакомстве с акварельной техникой на занятиях ИЗО решаются три основные задачи:

- распределение времени (акварельные работы должны выполняться достаточно быстро);

- формирование усидчивости (лессировка требует многократного повторения операции);
- отработка реакции (текучесть акварельных красок вырабатывает у детей аккуратность) [1].

Как видим, благодаря внесению данной техники в учебный план по изобразительному искусству можно разнообразить образовательную деятельность детей в части изобразительного искусства, привлечь их к изучению нового материала, активизировать активную деятельность на занятиях по живописи.

Далее, для сравнения, обратимся к примеру зарубежного опыта преподавания живописи, в частности – практике китайского художественного образования.

Здесь актуально привести одно из современных исследований. Фан Ч. внедряет опыт китайского художественного образования, где придаётся большое значение практическим навыкам и функциям живописи именно на основе знакомства с живописными техниками [8].

В Китае распространена техника рисования гуашью, а именно постерная гуашь. Постерные краски («poster colour») отличаются яркой и насыщенной цветовой гаммой (во многом из-за наличия в составе каолина – белой глины) и однородной структурой, которая позволяет рисовать в технике сухой кисти. Сухая кисть – приём оформления штрихового оригинала при помощи кисти, «выпачканной» полусухой краской. Описанный метод применяется для написания портретов, пейзажей, миниатюр, натюрмортов, а также преимущественно используется в декоративном искусстве, так как создаёт эффект изображения цветными карандашами [8].

Стоит упомянуть и образовательные программы по изобразительному искусству, поскольку они рассчитаны на развитие у обучающихся творческого потенциала, художественной грамоты, а также активизацию художественной деятельности и эстетики на уроках ИЗО при работе в разнообразных техниках.

В программу по изобразительному искусству Т.Я. Шпикаловой (1–4 классы) включено несколько видов художественной творческой деятельности.

4 <https://phsreda.com>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Охарактеризуем подробнее наиболее важную для нашего исследования – изобразительную деятельность, в частности, – в области написания пейзажа. Одно из главных средств выразительности в живописи, пейзаже – цвет и его сочетания. Основы цветоведения осваиваются в работе с красками, приходит понимание о цветовом тоне, светлоте и насыщенности цвета, где нужен локальный цвет, как ведут себя цвета в теплом, и холодном тоне, в колорите, а также важно знать об эмоциональном восприятии и символике цвета в живописи. Используются различные приемы и техники работ с кистью и красками с целью передачи фактуры, временного состояния реальной деятельности и эмоций изображаемых предметов [9].

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд 1–8 классы» Б.М. Неменского является полным интегрированным курсом, в который входят все основные виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищное и экранное искусство. Они рассматриваются и изучаются во взаимодействии с другими искусствами, а также во взаимосвязи с жизнью человека и общества [4].

В Примерной рабочей программе основного общего образования «Изобразительное искусство», разработанной Институтом стратегии развития образования РАН, учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. Раздел «Живопись, графика, скульптура» представлен отдельным модулем в программе [5].

Таким образом, в современном мире учителю, преподавателю, педагогу необходимо эффективно сочетать педагогические приемы и собственный опыт, внедрять передовые разработки. Инструментами внедрения результатов научно – исследовательской деятельности являются: применение различных техник живописи на уроки по изобразительному искусству, использование дидактических материалов, средств наглядности. Включение научных методов в изучение живописных техник способствует развитию критического мышления у

обучающихся современных школ, позволяет им осознанно подходить к выбору материалов и техник, а также формирует базу для проведения собственных исследований в области изобразительного искусства.

Список литературы

1. Быкасова Л.В. Живописные техники: художественно-дидактический дискурс / Л.В. Быкасова // Школьные технологии. – 2018. – №1. – С. 71–75. EDN XMFURF
2. Габдуллина Л. Н. Нетрадиционные техники рисования на уроках ИЗО помогают развить креативное мышление у учеников / Л.Н. Габдуллина // E-Scio. – 2020. – №1. – С. 54–58.
3. Глухих К.А. Особенности преподавания акварельной техники в программе обучения живописи в общеобразовательной школе / К. А. Глухих // Молодой ученый. – 2020. – №21 (311). – С. 650–651. EDN MGLAJK
4. Неменский Б.М. Изобразительное искусство / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2016. – 36 с.
5. Примерная рабочая программа основного общего образования «Изобразительное искусство» (для 5–7 классов образовательных организаций). – М.: Институт стратегии развития образования РАН, 2021. – 94 с.
6. Ратиева О.В. Комплексное использование различных техник живописи, как средство развития творческой личности учащихся детских художественных школ / О.В. Ратиева // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2011. – Вып. 4. Т. 17. – С. 39–43.
7. Сергеев И.М. Особенности работы в технике акварельной живописи на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе / И.М. Сергеев, Л.А. Буровкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mirnauki.com/PDF/59PDMN218.pdf> (дата обращения: 12.12.2025).
8. Фан Ч. Техника рисования гуашью в обучении натюрморту китайских учащихся старших классов / Ч. Фан // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. – Вып. 6. – С. 632–640. DOI 10.30853/ped20220103. EDN DHEGTJ

9. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.: Просвещение, 2017. – 155 с.