

Секция «Секция теории и методики преподавания изобразительного искусства»

**Учебный натюрморт в обучении основам изобразительной грамоты и
развитии творческих способностей**

Гайворонская Полина Дмитриевна

E-mail: peylang@mail.ru

Актуальность исследования: в современном обществе все меньше внимания уделяется развитию творческих способностей личности. Это связано с тем, что в нынешнее время преобладает рационализм - когда материальная сфера занимает больше места, чем духовная. Больше внимания уделяется экономике.

Необходимость развития творческих способностей определяется нормативными документами, таким как Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), который является ключевым документом современного образования. ФГОС акцентирует внимание на необходимости развития у учащихся не только знаний и умений, но и «развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, формированию устойчивого интереса к творческой деятельности» [4], которые позволят им успешно адаптироваться к изменяющемуся миру и стать активными членами общества.

Проблема исследования заключается в недостаточной степени эффективности использования учебного натюрморта как важного инструмента в процессе обучения основам изобразительной грамоты и развития творческих способностей.

Объект исследования: процесс обучения изобразительному искусству при работе с натуры.

Предмет исследования: овладение основами изобразительной грамоты и развитие творческих способностей при выполнении учебного натюрморта.

Цель исследования: определить роль учебного натюрморта в процессе обучения основам изобразительной грамоты, и применить на практике потенциал учебного натюрморта при работе по развитию творческих способностей учащихся.

В соответствии с данной целью, выдвигаются следующие задачи:

1. Выявить сущность понятий «творческие способности» и «изобразительная грамота».
2. Определить роль и значение натюрморта в обучении.
3. Анализ вовлеченности педагога в процесс обучение и его влияние на работу обучающегося.

В процессе подготовки исследования использовались теоретические (анализ педагогической и методической литературы и информационных ресурсов сети Интернет по проблеме развитие творческих способностей обучающихся, сравнительно-сопоставительный анализ авторских подходов определению значения учебного натюрморта в развитии творческих способностей) и эмпирические (изучение и обобщение передового педагогического опыта эффективного развития творческих способностей и изобразительной грамоты) методы исследования.

Разные авторы предлагают свои определения и подходы к пониманию творческих способностей. Например, Б.М. Теплов рассматривает творческие способности как «определенные индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их приобретения» [2].

А.Г. Маклаков и Д.Б. Богоявленская понимают под творческими способностями способность личности к творчеству, к преобразовательной деятельности. А.Г. Маклаков считает, что творческие способности - «специальные способности, определяющие успех твор-

чества» [2]. Иначе говоря, это способность совершать новые открытия не только в научной среде, но и в духовной культуре.

Л.А. Венгер под способностями понимал индивидуально-психологические и двигательные особенности индивида, имеющие отношение к успешности выполнения определенной деятельности, но не ограничиваются уже выработанными знаниями, умениями и навыками.

Творческие способности - это комплекс индивидуальных особенностей личности, позволяющий ей создавать новые идеи, продукты или решения, отличающиеся оригинальностью и новизной. Эти способности включают в себя дивергентное мышление, воображение, интуицию, способность к риску и готовность к экспериментированию. Они позволяют человеку выходить за рамки привычного, искать нестандартные пути решения задач и создавать нечто уникальное.

В начале процесса обучения педагог должен уделять особое внимание учащимся, и научив их правильно анализировать предмет, сравнивать и отображать его на плоскости. Первый год обучения рисунку насыщен ранее перечисленными задачами, которые стоят перед педагогом.

Само понятие «изобразительная грамота» рассматривается авторами по-разному. Некоторые педагоги подразумевают, определенный свод правил изображения, другие - определенные законы изобразительности.

Ростовцев Н.Н. писал: «Изобразительная грамота предусматривает знание законов и правил изобразительного языка (построение изображения реальных форм предметов на плоскости) в сочетании с твердыми навыками пользования ими» [5].

Филиппова Л.С. отмечает, что отсутствие знаний основ изобразительной грамоты часто приводит к пустым попыткам копирования действительности. Она говорит о том, что понятие изобразительной грамоты само по себе не может быть статично, оно постоянно развивается, т.к. знания накапливаются и анализируются, а умения и навыки – совершенствуются [5].

В известном учебном пособии «Основы изобразительной грамоты» доктор педагогических наук, профессор Георгий Васильевич Беда выделял следующие аспекты теории живописной грамоты:

- Воздушная перспектива (цвет освещения, рефлекс, цветовой и тоновой контраст);
- Цветовые отношения и колорит;
- Метод определения тоновых и цветовых отношений (одновременное сравнение, свойства цвета);
- Особенности смешения красок, особенности работы акварелью и маслом [1].

В теории рисунка Беда Г.В. отмечал наиболее важные аспекты работы: элементы наблюдательной перспективы (форма предмета в перспективе); линейную перспективу; законы светотени; пропорциональность тоновых отношений; основные принципы построения изображения [1].

Таким образом, понятие «изобразительная грамотность» подразумевает комплекс знаний базовых законов и правил рисунка, живописи и композиции, умение вести работу над реалистичным изображением, владение различными техниками и материалами.

Основой обучения изобразительному искусству является рисование с натуры. В детской художественной школе (ДХШ) учащиеся приобретают нужные навыки при работе с натюрмортом. Отличие творческого (тематического) натюрморта от учебной постановки заключается в том, что он подразумевает объединение предметов темой, сюжетом, направлен исключительно на решение творческих задач, создание нового, выразительного образа посредством жанра натюрморта. Художник не просто изображает группу предметов, как в учебной постановке с целью обучиться, но посредством их выражает свое представле-

ние о действительности, решает разнообразные задачи творческого характера, такие как поиск эстетической выразительности, эмоционального состояния, идейного содержания и т. п. Учебная постановка может быть, и должна быть интересной. За счёт большей привлекательности и творческого подхода, оригинальности постановки учебного натюрморта, возможно более эффективное обучение изобразительной грамоте при одновременном развитии художественно-творческих способностей.

Несмотря на разнообразие методов и подходов разных ученых, художников-педагогов Кузина В.С., Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я. и других в обучении изобразительному искусству, многие ученики ДХШ сталкиваются с трудностями в творческом самовыражении, проявляя скованность.

Поскольку преподаватели индивидуально определяют для себя метод обучения и преподавания под конкретную программу образовательной организации, то результаты деятельности каждого могут отличаться. Процент соотношения вовлеченности педагога и ученика в учебную деятельность не должны слишком разниться. Педагог должен четко понимать, насколько ему надо вмешиваться, но случается и так, что учитель излишне довлеет над учебным процессом. Вследствие этого некоторые ученики становятся закрытыми, застенчивыми, чаще всего с меньшим желанием дальше заниматься искусством. В своей книге Неменский Б.М. «Педагогика искусства. Видеть, Ведать и Творить. Пособие для учителя» [3], вспоминает венгерский фильм, где учительница к трем группам детей относилась по-разному: жесткий контроль, полная свобода действий без вмешательств и беседа с совместным раздумыванием над заданием. В итоге у первой группы были одинаковые работы, у второй – ничего не было, так как дети были «всё шумнее и безалабернее», а третья справилась с заданием отлично, благодаря правильной совместной деятельности и вовлеченности преподавателя в работу. Таким образом, можно сделать вывод, что самым лучшим вариантом будет не давить на ученика своей критикой и желанием сделать всё идеально, давая ему тоже проявляться, но и не отпускать «в свободное плавание» без какого либо контроля.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что натюрморт играет ключевую роль в обучении изобразительной грамоте, а также развитии творческих способностей. Он является эффективным и универсальным средством обучения изобразительному искусству, так как с его помощью можно решить большинство творческих и учебных задач. При этом важно правильное распределение степени участия преподавателя в учебной и творческой работе с учащимися.

Источники и литература

- 1) Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – Москва : РИП-ХОЛДИНГ, 2016. – 268 с.
- 2) Кондратьева, Н. В. Сущность понятия «Творческие способности» / Н. В. Кондратьева // Концепт. – 2015. – № 9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-tvorcheskie-sposobnosti> (дата обращения: 07.04.2025).
- 3) Неменский, Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить : книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский. – Москва : Просвещение, 2012. – 240 с.
- 4) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования : приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 : с изменениями и дополнениями на 19 февраля 20224 года // ИПО Гарант. – URL: 2010. <https://base.garant.ru/55170507/> (дата обращения: 5.04.2025).

- 5) Филиппова, Л. С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики / Л. С. Филиппова // Наука и школа. 2015. – № 5. – С. 184-189.