

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
ИМЕНИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО**

**ИСКУССТВО
глазами
МОЛОДЫХ**

**МАТЕРИАЛЫ
XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
11-12 апреля 2024 г.**

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

**Материалы
XVI Международной научной конференции,
11-12 апреля 2024 г.**

Красноярск 2024

ББК 85.03

И86

И86 Искусство глазами молодых : материалы XVI Международной научной конференции, 11–12 апреля 2024 г. / Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского ; ред. С. В. Бакуто. – Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2024. –524 с.

ББК 85.03+85.310+85.10+85.312+85.33+85.32+85.37

В сборнике материалов XVI Международной научной конференции «Искусство глазами молодых» рассматривается широкий круг актуальных вопросов, касающихся композиторского и исполнительского творчества, исторического и теоретического музыкознания, профессионального образования в сфере искусств, народного творчества и сохранения культурных традиций, проблематики театрального, хореографического, изобразительного искусств.

Рекомендуется студентам, преподавателям вузов и учреждений СПО сферы культуры и искусства, а также всем, интересующимся вопросами искусства.

НАСТАВНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПО РАБОТЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ НАТЮРМОРТОВ (ИЗ ОПЫТА ГАПОУ «КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ», Г. КЕМЕРОВО)

*Абдрахманова Виктория Равильевна,
студентка 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)».
ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»,
участник наставнической программы колледжа.
Науч. рук. – преподаватель высшей квалификационной категории.
ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»,
член ВТОО «Союз художников России»,
член Международного союза педагогов-художников России,
участник наставнической программы колледжа А. Г. Алпыспаева.
alia.alpyspaeva22@yandex.ru*

Аннотация. Исследование посвящено анализу профессиональных дефицитов студентов-живописцев художественного колледжа в работе с тремя основными видами натюрмортов, а также в нем анализируются разные методические приемы (упражнения, задания), освоение которых востребовано для более точного, глубокого, техничного понимания, решения художественных и учебных задач живописцами-преподавателями. Авторами предлагаются методические материалы наставнического исследования, которое реализуется в Г АПОУ «Кузбасский художественный колледж» (г. Кемерово) (далее – колледж, КХК) с 2023 г. по настоящий момент. Исследование проиллюстрировано наглядным наработанным учебно-методическим материалом, в т. ч. из коллекции художественного методического фонда колледжа.

Ключевые слова: наставническая программа, профессиональные дефициты, упражнения, методический фонд, виды натюрмортов, упражнения.

К постановке проблемы. Самая благодарная модель для художника – это натюрморт. Но в то же время, это одна из самых методически емких задач в освоении студентами-живописцами, будущими преподавателями, своей профессии. И явное свидетельство тому – это появление в последние годы интересных учебно-методических и материалов для художественных ССУЗов и ВУЗов по этой теме в профессиональной периодике (в т.ч. и цифровых изданиях) [1-5]. В свою очередь отметим, что в ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» (г. Кемерово) методические традиции работы с натюрмортом складывались на протяжении 50 лет и они продолжают активно развиваться в наши дни в рамках реализации трех образовательных программ СПО – 54.02.05 «Живопись (станковая живопись)», 54.02.01 «Дизайн (в культуре и искусстве)», 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная керамика)».

Наш опыт подсказывает, что и для начинающего художника, и для мастера в работе с натюрмортом всегда значима продуманность в постановках, организованных и подчиненных исключительно методическим, творческим задачам.

Взаимосвязь поставленных предметов, исключительно по методическим задачам или случайно сложившийся натюрморт из предметов быта, очень многогранны в своем итоге. В своем случае хочется рассмотреть три аспекта натюрморта. Коснуться проблем, с которыми можно столкнуться. Но также важен самый разнообразный опыт работы живописца и педагога со случайно сложившимся натюрмортом из предметов быта. Нередко такие работы становятся разнообразны и глубоки по замыслу и мастерству исполнения. Показательным примером стала яркая и разнообразная экспозиция живописных работ преподавателей и студентов колледжа разных лет «Пленэрные тропы: времена года». В 2023-2024 гг. она стала основой наставнической выставочно- экскурсионной программы и мастер-классов, адресованных для самых разных аудиторий и непосредственное участие в реализации которых принимают участие авторы статьи.

Программа была подготовлена по материалам художественного методического фонда колледжа, среди которых на экспозиционных площадях которого, так полюбившиеся кузбассовцам живописные

пленэрные натюрморты разных лет заняли достойное место [6-7]. В этой связи целесообразно было бы рассмотреть подробнее те ключевые методические аспекты в работе студентов-живописцев с натюрмортом, которые позволяют создавать не только интересные работы, но и продолжать развивать перспективные методические идеи силами участников наставнической программы, в частности.

Цель статьи – на материалах художественного методического фонда колледжа исследовать, какие именно методические приемы наиболее востребованы студентами-живописцами Г АПОУ «Кузбасский художественный колледж» при решении поставленных учебных задач на занятиях по живописи, в частности, при работе с разными типами натюрмортов. Исследование призвано выявить те упражнения, задания, которые способствуют преодолению студентами профессиональных дефицитов, необходимых для работы с:

натюрмортом академического (классического) решения на примере живописи;

натюрмортом тематического решения на примере композиции;

натюрмортом формального решения на примере основ графики.

Итак, при академическом подходе к выполнению натюрморта перед студентами стоит традиционная задача академического исполнения: поставить натюрморт из 2-3-х предметов быта при определенных условиях выбора конкретного освещения, цветовой гаммы, тона и др. Как отмечает Алпыспаева А. Г. в этой ситуации иногда по необходимости приходится даже «сдерживать» стремления отдельных молодых педагогов, порой нацеленных на организацию работы студентов по данной теме на излишнюю увлеченность материалом, на некий «творческий полет». Напротив, как педагог-наставник, она постоянно стремится донести до каждого студента как будущих преподавателей мысль о том, насколько принципиально значима именно строго последовательная организация работы с учебным натюрмортом, которая позволит преодолеть молодым живописцам эффект «чистого листа». Таким образом, она помогает предупредить и/или преодолеть студентам-педагогам профессиональный дефицит навыков четкой работы по алгоритму в работе с данным видом натюрморта. Отсутствие этих навыков приводит к тому, что и студентам колледжа, и воспитанникам ДШИ и ДХШ, к которым они приходят на педагогическую практику, крайне сложно бывает начинать и поэтапно развивать именно «учебный процесс» работы с академическим натюрмортом, поскольку иногда после первых занятий в мастерской кажется, словно ничего нового никто не придумал.

Тем не менее, многие под руководством наставника студенты-педагоги для себя на этом пути всегда «открывают велосипед», даже имея солидную базу подготовки по работе с академическим натюрмортом в стенах художественной школы. Соответственно, именно наставник помогает понять своим студентам, что компетентный преподаватель всегда стремится создать в мастерской такие педагогические условия, которые необходимы для нового «открытия студентами» особенностей и задачи натюрморта. Хорошо зарекомендовавшим себя методическим приемом при этом в КХК является организация предварительной теоретической работы студентов на этапе постановки задачи с визуальным табличным материалом (Таблица 1).

Таблица 1. Учебный/академический натюрморт: его особенности и задачи

Вид натюрморта	Особенности	Задачи, которые он решает
Учебный/академический	Предназначен для формирования умения: согласовывать предметы по тону, фактуре, размеру, раскрывать конструктивные особенности предметов, изучать пропорции. Учебный натюрморт отличается от творческого тем, что в нем ставятся и выполняются конкретные учебные задачи, посредством анализа природы.	Отработка конкретных умений: компоновка предметов; согласование предметов; выявление пропорции; раскрытие конструктивных особенностей предметов; нахождение цветового, тонального решения; изучение пропорций; выявление пластики различных форм, масштаба

Данный методический прием помогает значительно активизировать начальный этап работы студентов в мастерской (снять имеющую место растерянность, рассеянность внимания). Важно, что он также позволяет студентам самостоятельно проанализировать и опереться на уже имеющийся опыт работы с данным видом натюрморта. Соответственно, на этом этапе преподавателю не менее важно продолжить

рассказ о значимости эскиза, поиске формата, роли определения тонового и цветового решения работы. Постепенно студенты приступают к работе с выбранными форматами.

Следующим шагом в работе с учебным/академическим натюрмортом является четкий комментарий преподавателя по организации домашних работ, в рамках которых перед студентами поставлены задачи закреплять, усиливать намеченные в мастерской шаги по отработке умений работы с учебным/академическим натюрмортом.

Далее отмечается необходимость концентрироваться на задачах технического исполнения, материальности, постановки культуры мазка, развития цветовой гаммы. Иногда преподаватель предлагает студентам самим подготовить несколько интересных упражнений. И еще один важный момент, которым, в частности, постоянно пользуется в работе со студентами-живописцами Алпыспаева А. Г. – и преподавателю, и студенту полезно, как можно чаще отходить от работы, чтобы постоянно анализировать свою работу со стороны. Этот прием открывает для студентов дополнительные возможности сначала - заметить свои ошибки, а затем (нередко и с помощью педагога) внести в работу необходимую корректировку.

Перейдем теперь к рассмотрению методических приемов в работе с натюрмортом тематического решения на примере композиции.

Конечно, для решения непростой задачи – «сочинить» натюрморт на тему – не обойтись без определенных упражнений. У каждого педагога, подход к решению задачи по работе с такими упражнениями, определенно, разный. Так, в КХК Алпыспаева А. Г. (как опытный педагог-наставник) постоянно подчеркивает, что в большинстве случаев нет необходимости искать для этого какие-то особо сложные решения или нововведения. Гораздо важнее попытаться адаптировать рабочий процесс под студентов, постепенно усложняя или упрощая учебные задачи. С этой целью она предлагает студентам упражнение по работе со сравнительной таблицей, в которой сопоставлены характеристики особенностей и задач в постановке натюрмортов для тематического и формального их решения (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнительные характеристики особенностей и задач сюжетно-тематического, учебно-творческого и творческого/формального натюрмортов.

Вид натюрморта	Особенности	Задачи, которые он решает
Сюжетно -тематический	Подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Отражает человека, его интересы, культуру и всевозможные стороны жизни. Главной особенностью является четкое выражение темы через предметы и элементы композиции	- Раскрытие образа через подбор предметов, композиционное решение, цветовое решение. - Образовательные, воспитательные задачи: знакомство с историей, культурой, народным творчеством и т.д.
Учебно-творческий	Переходный вид данного жанра	- Отработка умений, навыков, но в то же время, и раскрытие творческой манеры автора
Творческий/формальный	Подразумевает свободное самовыражение художника, раскрытие его замысла, отражение его манеры	-Раскрытие творческой манеры автора, его самовыражение

Данный методический прием помогает студентам на следующем этапе работы более ответственно и взвешенно, «не впадая в сочинительство», перейти к выполнению простых упражнений - рисованию предметов, стремясь сохранить их натурную суть, силуэт и характер. Один из примеров учебных материалов колледжа, необходимых для работы с данным упражнением представлен на илл. 1.

Детальный анализ выполнения данного упражнения студентом позволяет перейти к работе с новыми задачами. Изучение ритмов (метрический/динамический) представлен на илл. 2

Следующим шагом в освоении методических приемов работы с натюрмортом тематического решения на примере композиции являются – упражнения на создание открытой/закрытой композиции (илл. 3-4), а также упражнения на передачу в натюрморте закономерностей статики/динамики (илл. 5-6). Не меньше внимания в колледже уделяется и работе со следующими типами упражнений, чему свидетельства ежегодные развески учебных просмотров.

А) Зарисовки натюрмортов с натуры (в т. ч. и пленэрные натюрморты), поставленные специально для работы, как элементами динамики, так и статики.

И, конечно, особенно интересны всегда бывают работы, в которых сочетаются эти задачи. В этой связи стоит особо отметить следующий профессиональный дефицит студентов, на преодоление которого и направлены такие упражнения. Бывает довольно сложно малоподготовленному студенту (а порой и без художественного образования) приступить к этому типу упражнений. Поэтому в колледже имеет место следующая, сложившаяся практики – ставить натюрморты самому педагогу.

Не менее важными учебными упражнениями по работе с данным видом натюрморта являются:

Б) анализ работ известных художников в тоне. Копирование работ известных мастеров (илл. 7-8);

В) упражнения на тоновое решение на ритм ч/б/с (илл. 9-11).

Ниже перечислим еще несколько видов обязательных упражнений по работе с этим видом натюрморта:

Г) упражнения на тоновое решение «рельеф» (илл. 12);

Д) упражнения «белое на белом», «темное на темном», «темное на белом», «белое на темном» (илл. 13);

Е) упражнение «Выделение главного светом» (илл. 14);

Ж) упражнение «Ахроматические градации» (илл. 15);

З) упражнение «Тоновой / цветовой нюанс» (илл. 16-17);

И) упражнение «Цветовые гаммы» (илл. 18);

К) упражнение «Ч/б/цвет», где в дальнейших упр., вместо «ч» применяется цвет и добавляем цветовую палитру по количеству цветов (илл. 19);

Л) упражнение «Теплая /холодная гамма» (илл. 20-21);

Один из заключительных этапов в освоении методических приемов (упражнений, заданий) по работе с натюрмортом тематического решения на примере композиции, является выполнение картона (техническое решение осуществляется на выбор педагога) (илл. 22).

Итогом выполнения заданий с данным типом натюрморта является завершение задания по работе с цветовым вариантом заданного формата (илл. 23).

И, наконец, перейдем к рассмотрению востребованных студентами (для преодоления имеющихся профессиональных дефицитов) методических приемов (упражнений, заданий) по работе с натюрмортом формального решения на примере основ графики.

Студентам предлагается выполнить варианты итоговой работы – это станковый графический лист, и работу в технике линогравюра, ксилография в виде серии, блока, модуля.

В первую очередь, они приступают к выполнению:

А) упражнений «на линию» (илл. 24);

Б) упражнений «на контражур/силуэт» (илл. 25-26);

В) заданий на ритм б/ч (илл. 27);

Г) заданий на ритм б/ч/с. (илл. 28);

Д) заданий на работу с боковым освещением (илл. 29);

Е) заданий на работу с растром (модулем) (илл. 30);

Ж) упражнений на работу с фактурой (илл. 31-32);

З) упражнений на цветовой нюанс/цветовые нюансы с дальнейшим цветовым развитием (илл. 33);

И) заданий «Ч/б/с +линия» (илл. 34);

К) заданий на линейную штриховку (илл. 35);

Отрадно отмечать, что полученные студентами навыки работы с данными методическими приемами, с тремя видами натюрмортов, они активно применяют на выходе. Задача преподавателя – дополнительно объяснить и проконсультировать в отношении особенностей их применения в композиции над диптихом, триптихом, серией, блоком и модульной композицией (илл. 36-37).

Такие студенческие работы являются не только постоянными участниками наставнических выставочно-экскурсионных программ колледжа [8-9]. Также работы экспонируются в выставках различного уровня, где занимают призовые места. Это говорит о профессионализме, как педагога – наставника, так и преданной работе студентов – наставляемых.

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что согласно поставленной цели, в данной статье авторам удалось предпринять попытку исследовать, какие именно методические приемы и почему отмечаются в работе. А также, какими профессиональными дефицитами предпочтительно воспользоваться со студентами-

живописцами ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» при решении поставленных учебных задач на занятиях по живописи в ходе работы с разными типами натюрмортов.

Были сформулированы типичные дефициты профессиональных компетенций, на предупреждение/преодоление которых и направлены заявленные методические приемы, упражнения, задания по работе с: натюрмортом академического (классического) решения на примере живописи; натюрмортом тематического решения на примере композиции; натюрмортом формального решения на примере основ графики.

Полученные выводы были проанализированы на 37 материалах художественного методического фонда колледжа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скакова А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2024. 164 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/542206> (дата обращения 15.03.2024).
2. Скакова А. Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2024. 128 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/542194> (дата обращения 21.03.2024).
3. Тютюнова Ю. М. Краткосрочные этюды: учебник и практикум для среднего профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2024. 108 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/544015> (дата обращения 17.03.2024).
4. Тютюнова Ю. М. Краткосрочные этюды: учебник и практикум для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2024. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/544160> (дата обращения 17.03.2024).

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Научно-методический электронный журнал «Концепт». Режим доступа: <https://e-koncept.ru/2016/56192.htm> (дата обращения 15.03.2024).
2. 3 ноября трое преподавателей ДШИ 50 завершили обучение в Кузбасском художественном колледже по программе повышения квалификации «Пленэр. Колорит, тональность и образное решение». Программа адресована преподавателям изобразительного искусства ДШИ и ДХШ. Режим доступа: <https://dshi50.ru/news/3-noiabria-troe-prepodavatelei-dshi-50-zavershili-obuchenie-v-kuzbasskom-khudozhestvennom-kolledzhe-po-programme-povysheniia-kvalifikacii-plener-kolorit-tonalnost-i-obraznoe-reshenie> (дата обращения 17.03.2024).
3. 2 декабря состоялась очередная встреча преподавателей и студентов Кузбасского художественного колледжа с воспитанниками МБУ «Детский дом №1». Режим доступа: <https://vk.com/wall-1871112171259?ysclid=lu7p4u386u871829897> (дата обращения 17.03.2024).
4. 08.11.2023. Художественный методический фонд колледжа – педагогам ДШИ и ДХШ. Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/bAЕр/DoTaZ3fTc> (дата обращения 17.03.2024).
6. Представители колледжа поздравили педагогов Кузбасса с Международным женским днем. Режим доступа: <http://кохк.рф/sobytiya?start=4> (дата обращения 21.03.2024).

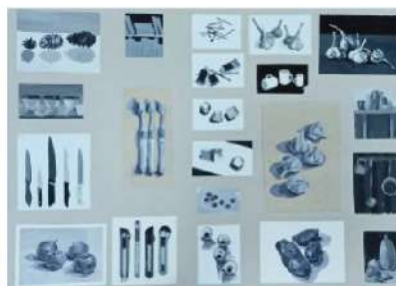
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 1

Илл. 3

Илл. 2

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22

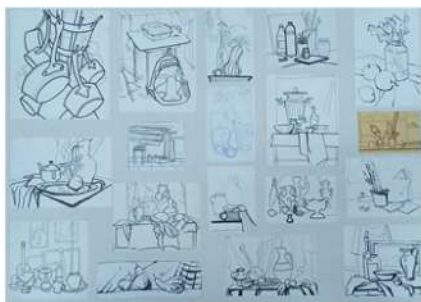

Илл. 23

Илл. 24

Илл. 25

Илл. 26

Илл. 27

Илл. 28

Илл. 29

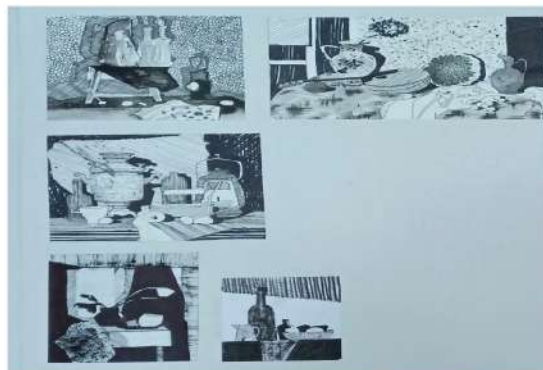
Илл. 30

Илл. 31

Илл. 32

Илл. 33

Илл. 34

Илл. 35

Илл. 36

Илл. 37

Научное издание

ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

Материалы
XV Международной научной конференции,
11-12 апреля 2024 г.

Редакторы: С. В. Бакуто, М. М. Чихачёва
Дизайн, верстка – Л. И. Кузьмина

Формат 60x84 1/8.

Электронное издание