

Matyushkina M. D. Quality criteria of post-diploma education of teachers. – Man and education. – 2010. – No. 1(22). – P. 80–83.

Novikov A. M. Science and practice today. – Higher Education in Russia. – 2006. – No. 6. – P. 16–21.

Oleinikova O. N., Murav'eva A. A. Professional standards as a basis of formation of the qualifications framework: a textbook. – Moscow, 2011. – 72 p.

Patall E. A., Sylvester B. J., Han C.-W. The role of competence in the effects of choice on motivation. – Journal of Experimental Social Psychology. – Vol. 50. – Issue 1. – 2014. – P. 27–44.

Pisareva S. A., Kondrashova K. V. Problems and perspectives of modernization in modern system of education. – Man and education. – 2007. – No. 1–2. – P. 70–74.

Radionova N. F., Tryapitsina A. P. Perspectives of Pedagogical Higher Education Development. – Man and education. – 2008. – No. 1(14). – P. 24–28.

Skobkin V. S., Tkachenko O. V. Student of a pedagogical higher education institution: life and professional perspectives. Articles about sociology of education. T. XI–XII. Num. XXI. – Moscow, 2007. – 200 p.

Shubina N. L. Multi-level education: from the idea of XX century to the model of realization in XXI century. – Herzen University Bulletin. – 2008. – No. 6. – P. 3–8.

Vilandeberk A. A., Spubina N. L. New technologies of learning outcomes assessment (multi-level education): manual for teachers. – Saint-Petersburg, 2008. – 168 p.

Принята редакцией: 17.01.2015.

УДК 378+372.016:741

**АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСЬЮ
О. В. Шаляпин (Новосибирск), З. Ж. Рабилова (Алматы)**

В статье рассматриваются возможности пленэрной практики в развитии творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства. В этом контексте акцентируется задача формирования живописного замысла будущего изображения, включающего в себя эмоционально-образную оценку, изобразительные и выразительные возмож-

---

© Шаляпин О. В., Рабилова З. Ж., 2015

Шаляпин Олег Васильевич – доктор педагогических наук, профессор Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

E-mail: shalyarin.oleg@mail.ru

Рабилова Зоя Жилгилдиновна – старший преподаватель кафедры живописи, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

E-mail: zoya.rabilova@mail.ru

Shalyapin Oleg Vasilievich – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Fine Arts, Novosibirsk State Pedagogical University.

Rabilova Zoya Zhilgildinovna – Senior Lecturer of the Chair of Painting, Abai Kazakh National Pedagogical University.

ности конкретных живописных материалов, а также направление изобразительных действий.

Основная цель пленэрной практики состоит в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения. Необходимо научить студентов передавать в своих работах целостность пейзажных мотивов с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, сравнивать цвета природы по цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб.

Эффективным условием обучения живописи на пленэре является организация процесса профессиональной подготовки на основе принципов деятельностного подхода к обучению, в котором реализуются такие качества личности, как самостоятельность и творческая активность, необходимые художнику-педагогу для успешной работы.

Специальные задания по изменению цветовых акцентов в композиции с несколькими цветовыми пятнами нацеливают студентов на разработку оригинальной системы взаимодействия пятен в цветовом пространстве пейзажного мотива, что активизирует творческую деятельность будущего художника-педагога.

Методику обучения пейзажной живописи необходимо базировать на понимании творческой деятельности как основополагающего стимула овладения пейзажным искусством. Педагогические установки следует нацеливать на формирование у студентов первоначального живописного замысла, реализация которого должна включать весь процесс: от композиционного поиска через этюдную работу на пленэре и до окончательного решения в материале.

Ключевые слова: творчество, живопись, пленэр, композиция пейзажа, замысел, деятельность, проблемное обучение.

ACTIVATION OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS AT THE PLEIN AIR PAINTING LESSONS

O. V. Shalyapin (Novosibirsk), **Z. Zh. Rabilova** (Almaty)

In the article, the possibilities of plein air practice for the development of creative activities of the future art teachers are considered. In this context, there is emphasizes the task of forming a picturesque idea of the future image that includes the emotional image assessment, painting and expressive possibilities of specific painting materials, as well as the direction of the painting actions.

The main objective of plein air practice consists in deepening and consolidation of theoretical and practical knowledge of the art disciplines received in the course of training. It is necessary to teach students to transfer in the works the integrity of landscape motives, taking into account the general tone and color condition of illumination, to compare colors of nature with respect to the color tone, lightness and saturation, to maintain the tone and color scale.

An effective condition of painting training in the plein air is the organization of the process of vocational training on the basis of the principles of activity approach to training, in which such qualities of the personality are realized as independence and creative activity necessary for the artist-teacher for successful work.

Special tasks on the change of color accents in composition with several color spots orient students towards the development of original system of interaction of spots in the color space of landscape motive, which activates the creative activity of the future artist-teacher.

The technique of training of landscape painting needs to be based on understanding of creative activity as a fundamental incentive of mastering the landscape art. The pedagogical orientations should be aimed at the formation of an initial picturesque plan which realization has to include the entire process: from the search for a composition, through the etude work in the plein air and up to a final solution in the material.

Keywords: *creativity, painting, plein air, landscape composition, plan, activity, problem training.*

Пленэрная практика является логической целостной системой профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства, важнейшим резервом активизации профессионально-творческой деятельности обучающихся. Анализируя труды известных специалистов в области пленэрной живописи, мы пришли к следующим выводам: 1) пленэрная практика в организованных педагогических условиях расширяет границы применения знаний, умений, навыков, которые студенты получили в процессе аудиторного обучения рисунку, живописи, композиции, цветоведению, перспективе; 2) пленэрная практика создает новые проблемные ситуации, активизирующие самостоятельную творческую деятельность студентов для нахождения нестандартных композиционных и живописных решений поставленных задач (см., напр.: [1; 2]).

Вместе с тем анализ действующих программ по пленэрной практике убеждает в необходимости их совершенствования в плане построения дидактических принципов обучения, эффективно способствующих овладению пленэрной живописью на наиболее трудной и ответственной стадии, способствующей активизации профессионально-творческой деятельности будущих учителей изобразительного искусства.

Основная цель пленэрной практики состоит в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения. Необходимо научить студентов передавать в своих работах целостность пейзажных мотивов с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, сравнивать цвета природы по цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб.

Традиционно на пленэрной живописи студенты обычно акцентируют одну сторону живописного процесса – выявление видимых контрастных взаимодействий цветовых плоскостей. Такой подход вполне типичен и наблюдается не только в высшей школе, но и в средних художественных образовательных учреждениях. Более эффективным нам представляется путь постижения студентами живописного искусства через активизацию их творческой деятельности на пленэрной живописи. Данное предположение основывается не только на анализе современной пленэрной практики, но и на современных психологических и педагогических исследованиях проблемы творческой деятельности.

Эффективным условием обучения живописи на пленэре является организация процесса профессиональной подготовки на основе принципов деятельностного подхода к обучению, в котором реализуются такие качества личности, как самостоятельность и творческая активность, необходимые художнику для успешной работы.

В психолого-педагогических исследованиях проблема деятельности раскрывается с различных сторон (см., напр.: [3; 4]. С. Л. Рубинштейн характеризует деятельность как совокупность действий человека, выполняющих определенную функцию и направленных на удовлетворение его материальных и духовных потребностей [5]. А. И. Леонтьев характеризует деятельность как процесс, побуждаемый мотивом, в котором находит свое конкретное выражение определенная потребность человека [3]. А. В. Петровский – как активность, регулируемая осознанной целью и направленную на удовлетворение потребности, достижение цели или выполнение требований со стороны общества или другого человека [4].

Очевидно, что если существует прямая зависимость становления живописного пейзажного образа от деятельности целенаправленного восприятия и сформированного представления, то и результат этого процесса необходимо рассматривать как свидетельство осознанной творческой деятельности начинающего живописца по выбору качеств, направленных на становление целостного живописного образа.

В процессе исследования нами были выявлены основные направления изобразительных действий, которые нацелены на выделение в пейзаже необходимых признаков для построения гармоничного образа посредством формирования композиционного замысла.

Принцип проблемного обучения реализуется, прежде всего, в содержании учебного материала: разработке системы проблемных установок, акцентирующих наиболее важные живописные задачи, способствующие трансформации познавательной мотивации в профессионально-творческую деятельность [6].

Весь процесс активизации творческой деятельности условно делится на два этапа: формирование замысла – предварительная композицион-

ная работа – и работа в конкретном живописном материале, в конкретном композиционном формате.

Предварительная работа с этюдами нацелена на систематизацию композиционных принципов в условные декоративные цветовые отношения, основанные на взаимодействии основных и дополнительных цветов. Именно обоснованный выбор композиционного и цветового варианта решения определяет логику взаимодействия цветовых плоскостей в живописном пространстве, а также обуславливает последовательность восприятия этих глубинных ходов зрителем.

Специальные задания по изменению цветовых акцентов в композиции с несколькими цветовыми пятнами нацеливают студентов на разработку оригинальной системы взаимодействия пятен в цветовом пространстве пейзажного мотива, что активизирует творческую деятельность будущего художника.

Приобретая практический опыт самостоятельного «сочинения», студенты начинают осознанно оперировать цветом, вникать в глубинные смысловые образные связи живописного изображения, выявлять логику существования пейзажной живописи, что требует активной творческой деятельности.

По мнению известного художника-акварелиста, выдающегося ученого в области изобразительного искусства Н. Н. Волкова, для успешной творческой деятельности необходимо прежде всего «загореться мотивом», затем живописный образ мотива формируется в замысле. Реализация замысла требует от художника поиска выразительной формы, открытия приемов, которые акцентируют образную составляющую замысла [1]. В этом контексте заслуживает серьезного внимания особая форма учебного занятия – «мастер-класс», которая является своеобразной школой творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. Мастер-класс широко использовался нами в экспериментальной работе и позволил получать эффективные результаты по активизации профессионально-творческой деятельности испытуемых. Здесь студенты видели волшебные преобразования акварели, масляных красок, темперы, гуаши в гармоничные звучания пленэрного этюда.

Безусловно, важнейшим стимулом, активизирующим творческую деятельность обучаемых, является задание на разработку конкретной пейзажной композиции на приведенную тему. Все этюды, наброски, краткосрочные живописные зарисовки, рисунки с опорой и без опоры на натуру, выполнение эскизов подчинены этой главной задаче.

Очевидно, что обучение пленэрной живописи предполагает комплекс постепенно усложняющихся заданий и упражнений, интегрирующих в себе теоретические и практические наработки специальных дисциплин (ри-

сунка, композиции, колористики). Все это значительно активизирует творческую деятельность обучающихся, нацеленную на разработку образной живописной композиции.

Методику обучения живописи необходимо базировать на понимании творческой деятельности как основополагающего стимула овладения пейзажным искусством. Прежде всего педагогические установки следует нацеливать на формирование у студентов первоначального живописного замысла. В него включены живописные задачи, композиционные варианты решения конкретной темы, ритмический порядок, гармоничность больших цветовых отношений, их нюансировка и т. д. Импульсом к правильному формированию замысла является четко сформулированная целевая установка, словесный анализ изображаемого мотива, сделанный преподавателем, а также выполнение кратковременных этюдов на различное состояние. Такой подход к живописному процессу вызывает у студентов определенный импульс для формирования замысла. Далее замысел оформляется в конкретные эскизные поиски. Здесь существенную роль играет наличие или отсутствие у студентов первоначальных живописных умений. Однако в любом случае постигается определенная логическая последовательность в становлении композиции, когда представляются основные этапы работы, общие цветовые и тоновые отношения, а также формируется эстетическая оценка изображаемого мотива. Приходит понимание, что восприятие природного мотива и восприятие его живописного изображения требует соответствующей творческой деятельности по нахождению выразительной живописной условности.

Известно, что творческая деятельность предполагает индивидуально-личностное решение поставленной задачи, что, казалось бы, исключает какую-либо объективную оценку. Вместе с тем в изобразительном искусстве существует понятие грамотности и выразительности живописного изображения. Во время живописного изображения с натуры достаточно объективному оцениванию поддаются визуально воспринимаемые показатели природного мотива и технические живописные средства воплощения: общие и частные пропорции, плановость, контрастность цветовых и тональных взаимодействий и др. В конечном счете, как правило, оцениваются грамотность и техничность исполнения этюда. Кроме очевидных критериев оценки живописных этюдов, существует ряд показателей, оценивающих творческие начала изобразительной деятельности (целостность восприятия, образность представлений, культура живописного исполнения и другие критерии), которые обуславливают эстетическую оценку живописного этюда, а также соотнесенность живописных действий с первоначальным замыслом, что позволяет учитывать целостный перцептивный процесс в творческой деятельности.

По мнению известного ученого, исследователя теории художественного творчества Н. Н. Волкова, именно выразительность составляет главную внутреннюю основу образа, выразительность цвета – главную внутреннюю основу колорита картины. Живопись выражает характер мышления и чувства художника, следовательно, логика анализа предмета и логика построения адекватного образа на изобразительной плоскости являются существенными факторами выразительности живописного произведения. Под выразительностью понимается отражение внутреннего мира художника, его эстетическая оценка изображаемого объекта [2].

Выразительность живописного пейзажа во многом обуславливается выразительностью непосредственно изображаемого пейзажного мотива, существующего объективно со всем своим эстетическим содержанием и скрытыми гармоническими связями. Поскольку живописное изображение выражает характер мышления и чувства художника, то, по мнению Н. Н. Волкова, логика анализа предмета и логика построения адекватного образа на изобразительной плоскости являются существенными факторами выразительности живописного произведения [2].

Вместе с тем очевидно, что на начальном этапе обучения первостепенной задачей является обучение живописной грамоте, а живописная выразительность выражается в умении акцентировать основные контрасты и обобщать второстепенные, способствующие раскрытию замысла, а также в приведении к единству многочисленных цветовых переливов в природе. Яркий мастер живописного этюда Д. К. Мочальский считал, что путь к живописному мастерству лежит через осмысление классического наследия живописного искусства, он рекомендовал дипломникам: «Чтобы освободиться от законов и правил, надо прежде всего познать их... Только поднявшись вверх по лестнице мастерства – оттуда, сверху можно открыть подлинный мир красоты и свершений, ибо порогу мастерства соответствует порог мышления» [7, с. 16–27].

Композиционное решение является универсальным показателем эффективности творческой деятельности, которая может оцениваться по конкретным критериям: умению целостно организовать внутреннюю структуру изображения, обусловленную взаимозависимостью элементов и частей зрительного образа; умению видеть композицию изображения в системе цветового взаимодействия; умению определять цветовой строй природы и гармонизировать цветовые отношения.

На основе вышеизложенного можно сказать, что пленэрная практика студентов художественно-графического факультета по своему характеру является творческой деятельностью, имеющей конкретно определенное содержание и организацию. Главная цель всей пленэрной практики – совместно с практической деятельностью в аудитории формировать це-

лостную, творческую личность будущего учителя изобразительного искусства.

Итак, пленэрная практика обладает огромными возможностями, которые предполагают:

– совершенствование традиционных форм работы, которые нацелены на формирование у студентов умений и навыков реалистического изображения природы;

– создание благоприятной творческой среды, снятие барьеров, мешающих самовыражению и саморазвитию личности;

– организацию взаимодействия преподавателей и студентов на уровне сотворчества; создание условий для практической реализации знаний, умений в пейзажных композициях.

Таким образом, пленэрная практика на художественно-графических факультетах, обладая серьезным потенциалом для профессионального становления будущих специалистов, стимулирует и закрепляет их интерес к учебе, к своей профессии, формирует готовность к творческой самореализации, является сферой формирования и проявления творческой активности личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Волков Н. Н.** Мысли об искусстве. – М., 1973. – 118 с.
2. **Волков Н. Н.** Цвет в живописи. – М., 1985. – 174 с.
3. **Леонтьев А. Н.** Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. – 220 с.
4. **Петровский А. В.** Личность как субъект активности. – Самара, 1997. – 79 с.
5. **Рубинштейн С. Л.** Основы общей психологии. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.krotov.info/library/17_r/ub/inshteyn_5.html (дата обращения: 05.01.2015).
6. **Загвязинский В. И.** Проблемный анализ учащимися учебного материала как способ развития их познавательной самостоятельности // Новые исследования в педагогических науках. – 1972. – № 5. – С. 60–65.
7. **Мочальский Д. К.** О дипломных работах по станковой и монументальной живописи // Вопросы художественного образования: сб. науч. тр. – Л., 1976. – Вып. 16. – С. 16–27.

REFERENCES

1. **Volkov N. N.** Thoughts about art. – Moscow, 1973. – 118 p.
2. **Volkov N. N.** Colors in painting. – Moscow, 1985. – 174 p.
3. **Leontyev A. N.** Activity. Consciousness. Personality. – Moscow, 1975. – 220 p.
4. **Petrovsky A. V.** Personality as a subject of activity. – Samara, 1997. – 79 p.
5. **Rubinshtein S. L.** Foundations of general psychology. – [Electronic recourse] – URL: http://www.krotov.info/library/17_r/ub/inshteyn_5.html (date of access: 05.01.2015).
6. **Zagvyazinsky V. I.** The problem analysis of training material by the pupils as a way of development of their cognitive independence. – New research in pedagogical sciences. – 1972. – No. 5. – P. 60–65.

7. **Mochalsky D. K.** On the diploma works on the easel and monumental painting. – Questions of art education: collection of scientific works. – Leningrad, 1976. – Vol. 16. – P. 16–27.

BIBLIOGRAPHY

- Andreyev A. L.** Artistic image and gnoseological specifics of art. – Moscow, 1981. – 192 p.
- Arnkheim R.** Art and visual perception. – Moscow, 1974. – 392 p.
- Bartenyev I. A.** About teaching painting in the high education and secondary art education institutions. – Moscow, 1974.
- Beda G. V.** Introduction to the theory of painting: studies. – Krasnodar, 1987. – 89 p.
- Butkevich O. V.** Beauty: nature, essence, forms. – Leningrad, 1979. – 438 p.
- Volkov N. N.** Perception of a picture. – Moscow, 1976. – 32 p.
- Yermolaeva-Tomina G. B.** Psychology of art creativity. – Moscow, 2003. – 302 p.
- Zhegin L. F.** Language of a painting work. – Moscow, 1970. – 124 p.
- Painting.** Practical guidance. – Under the ed. of R. V. Timofeeva. – Moscow, 1964. – 400 p.
- Kibrik E. A.** Objective laws of composition in the fine arts. – Questions of philosophy. – 1966. – No. 10. – P. 45–57.
- Kravchenko K. A.** Ways of improvement of modern art pedagogical education. – Philosophy of education. – 2014. – No. 5 – P. 117–127.
- Kuzin V. S.** Psychology of painting: manual for higher education institutions. – 4 ed., revised. – Moscow, 2005. – 304 p.
- Kuzin V. S.** Questions of graphic creativity. – Moscow, 1971. – 144 p.
- Kustodiyev B. M.** Image and color. – Moscow, 1971. – 122 p.
- Lomov S. P.** A system of optimal picturesque training of the teachers of arts and crafts and national crafts: diss. ... Dr. of pedagogical Sciences. – Moscow, 2000. – 403 p.
- Medvedev L. G.** Painting. Harmony of feeling, thought, color. – Saint Petersburg, 2009. – 152 p.
- Shalyapin O. V.** Innovative models of training of academic painting at the art departments in the pedagogical higher education institutions. – Philosophy of education. – 2009. – No. 3(28). – P. 155–165.
- Shalyapin O. V.** Pedagogy of portrait art: Diss. ... Doctor of pedagogical sciences. – Moscow, 2011. – 363 p.
- Shitov L. A., Larionov V. N.** Painting. – Moscow, 1995. – 120 p.

Принята редакцией: 19.01.2015.