

ЖИВОПИСНЫЕ ТЕХНИКИ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Лариса Владимировна Быкасова,

доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», г. Таганрог, тоеве-25-моеве@yandex.ru

В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ШКОЛЕ И ПОЗВОЛЯЮТ СУБЪЕКТУ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИГАТЬ ВЕРБАЛЬНЫЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ, РАЗВИВАТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ, ЯЗЫКОВУЮ И КУЛЬТУРНУЮ КОМПЕТЕНЦИИ, ИССЛЕДОВАТЬ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСУНКА. АКВАРЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ РАНЖИРОВАНЫ ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ, ЧТО ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФЛЕКТИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

• рецепция • эвристический компонент • модус креативности • междисциплинарность

Введение

В развитии субъекта особое место занимает художественная деятельность, так как она обладает системой многообразных функций: познавательной, оценочной, компенсационной, коммуникативной и т.д.; соединяет в себе мышление, эмоцию, интуицию; рефлектирует окружающую действительность; способствует реализации художественных идей в формате рисунка; формирует эстетический вкус и т.д. Значимым компонентом художественной деятельности является изобразительное творчество, перманентно сопровождающее ребёнка и подростка в системе *детский сад – школа*, во внешкольной деятельности.

Цель исследования

Целью исследования является изучение особенности изобразительного творчества субъекта на примере занятий акварельной живописью. Акварель – живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, создающего эффект лёгкости, воздушности, тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи и графики, поэтому перед субъектом образовательного процесса стоит задача продумать замысел будущего рисунка, его композицию, характер цветовой гаммы и т.д.

Логика процесса обучения в формате работы с акварельными техниками представляет триаду: чувственное познание – восприятие – абстрактное мышление. В связи с этим наиболее распространёнными принципами обучения в работе с акварелью являются наглядность, последовательность, воспитывающий характер обучения.

При использовании на занятии акварельных техник субъектом 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).

Акварельные техники в живописи присутствуют в учебных программах начальной, средней школы, школы искусств, в системе дополнительного образования. Так, в программе, разработанной Российским НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (И.А. Морозова, С.В. Чумакова), работе с акварельными техниками уделяется 32 часа при трёхлетнем сроке обучения. Образовательная программа Московской государственной специализированной школы акварели С. Андрияки предназначена для учащихся 1–4-х курсов (учащиеся от 11 до 16 лет) и предполагает проведение 9 уроков в неделю. Авторская программа «Акварель» по изобразительному искусству для учащихся 1–4 классов (Л.А. Скочина)

рассчитана на 37 часов; «Программа образования и творчества» (автор В. Кошарев), программа Т.И. Копцевой по обучению изобразительному искусству шестилеток. Данные программы имеют миссию приобщения детей и подростков к культуре, но

- не учитывают интересы обучающихся других классов средней школы;
- не предоставляют возможности более глубоко познакомиться с акварельными техниками ввиду малого количества часов, отводимых на изучение данной темы;
- не предполагают её повсеместного внедрения и активного использования в школах страны.

Материалы и методы исследования

С учётом сложившейся ситуации мы разработали и апробировали пилотный проект освоения акварельных техник для учащихся пятых классов. Пятый класс выбран нами как «рубежный» при переходе из начальной школы в среднюю, когда меняются не только педагогические условия формирования субъекта, но и мировоззрение детей, сферы интересов личности.

Планируемые перспективы курса:

- знакомство обучаемых со свойствами акварели, обладающей мощной синергией;
- овладение методами работы с акварелью, позволяющими получить высокий результирующий эффект и максимально раскрыть персональный баланс личности;
- формирование культурного кода субъекта, который рефлектирует смыслы, понятия, архетипы, символы.

На этапах работы с акварельными техниками акцент художественной деятельности смещается, вследствие чего

- на эмпирическом уровне целесообразно включать этап «восприятие – усвоение»; эвристический компонент; модус креативности;
- на уровне теоретической основы предполагается знакомство учащихся с элементами искусствоведения, теорией изобразительной деятельности;

- на уровне логики теории предусматривается формирование элементов рационального мышления, появление коммуникативного дискурса, инициация учащимися отбора содержания художественного образования;
- на уровне совокупности выверенных в теории утверждений: креолизация учебных языков [3].

Экспериментальная работа проводилась в пятых классах МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина г. Таганрога. В эксперименте приняли участие 108 учащихся. Суть эксперимента заключалась в подтверждении гипотезы о том, что углублённое изучение акварельных техник способствует возникновению интереса к овладению приёмами работы с акварельными красками; формированию у субъекта необходимых компетенций (содержательно-коммуникативных, личностно-методических, предметно-содержательных); воспитанию эстетического вкуса; развитию креативности личности.

Время экспериментальной работы составило 16 часов: 10 уроков по 45 минут, 2 часа факультативных занятий, 4 часа внешкольной работы обучаемых над общим проектом. На уроках было предусмотрено изучение теоретического материала и выполнение практической работы в равных долях. Факультативные занятия и выполнение проекта предполагали практическую деятельность обучаемых.

Рассмотрим основные акварельные техники, ранжируя их по релевантности. Критериями распределения акварельных техник являются: динамика практики; концепт опыта; качество и количество симеотических единиц, подлежащих усвоению на уроке; степень сформированности креативности субъекта [1].

1. «Итальянская» акварель.
2. «Английская» акварель.
3. Работа по фрагментарно увлажнённому листу.
4. Комбинация указанных приёмов.

Достоинство работы в технике «Итальянская акварель» заключается в том, что такой способ позволяет получить лёгкие цветовые оттенки с мягкими переходами. Данную технику выбрали на занятиях 23 % обучаемых.

Это были дети с ярко выраженным флегматичным темпераментом, которые успешно использовали данную технику в пейзажной живописи. Текучесть акварели требовала от субъекта усидчивости, самоконтроля, достаточно свободного владения кистью. С определённой долей условности можно утверждать, что данная техника органично подходит для художественной технологии «концентрированное обучение», так как участвовавшие в эксперименте школьники легко и свободно использовали эту технику.

Техника «Английская акварель» способствует созданию множества цветов и оттенков, сохранению свежести их звучания. Мы выяснили, что эта техника чаще выбирается двумя категориями детей и подростков:

- с ярко выраженной творческой склонностью (яркие акварельные работы создаются школьниками, имеющими хорошее эстетическое развитие, осознающими искусство как специфический продукт человеческой культуры. Число школьников с развитым эстетическим вкусом, сформировавшимся художественным стилем в числе респондентов составило 6 %);
- с подвижным механизмом внутренней регуляции психической деятельности и поведения (эмоциональные характеристики: возбуждение, радость, тревожность). «Английская акварель» – техника, охотно применяемая неуспешными детьми со слабой концентрацией внимания, холериками, которые привыкли сразу получать результат, в противном случае у них пропадает интерес к творческому процессу (9 % обучаемых). Данная техника подходит для художественной технологии «адаптивное обучение».

Применение акварельных техник может происходить поэтапно, что особенно важно при создании масштабных полотен, в которых объединяются отдельные фрагменты картины (совместный проект класса). Такая работа имеет большое влияние на формирование субъекта в рамках персонифицированной педагогики: развитие креативного мышления, формирование лидерских качеств / командного духа, поддержка креативных идей (11 % обучаемых).

Технику «Работа по фрагментарно увлажнённой листу» в эксперименте чаще выбирали обучаемые с ярко выраженным меланхолическим темпераментом, использовавшие акварель для изображения натюрморта (нанесение краски на увлажнённый лист даёт эффект прозрачных оттенков). Школьники быстро погружались в работу с акварельными красками, так как результат приводил их к новым открытиям. В процессе эксперимента установлено, что по фрагментарно увлажнённой листу чаще работают обучаемые двух категорий: имеющие развитый эстетический вкус (8 %) или остро зависящие от настроения дети (5 %).

На уроках и во внеклассной работе дети и школьники могут пользоваться комбинированной техникой, когда в картине гармонично сочетаются приёмы итальянской, английской техник и работы по фрагментарно увлажнённой листу. Данная техника подходит для художественной технологии «различный уровень» и используется, когда необходимо:

- создать фон (первый слой краски накладывается на влажный лист);
- детально прописать элементы плана и фона;
- продолжить рисунок по увлажнённой поверхности.

Работа по фрагментарно увлажнённой листу представляет собой комплексный метод, сила выразительности и эмоционального воздействия максимальна, техника способствует гармоничному развитию субъекта (эмпатия, симпатия, развитие эстетического вкуса). Живые, подвижные сангвиники и быстрые, порывистые холерики активно использовали данную акварельную технику (34 % обучаемых). Работа по фрагментарно увлажнённой листу рекомендуется нами при использовании в художественной технологии «проблемное обучение».

Результаты исследования и их обсуждение

Акварельные техники показывают динамику реализации педагогических параметров в их использовании: целевой, содержательный, технологический, организационный. При этом под целевым параметром

Реализация педагогических параметров в работе с акварельными техниками

Техника	Целевой	Содержательный	Технологический	Организационный
Итальянская акварель	+	+	+	
Английская акварель	+	+		+
Фрагментарно увлажнённый лист		+	+	+
Комбинация методов	+	+	+	+

мы подразумеваем стремление максимально раскрыть потенциал субъекта (креативный, интеллектуальный, образовательный и т.д.) [2]. Содержательный параметр предполагает учёт наполнения художественно-образовательной деятельности детей и подростков; технологический параметр описывает механизмы самовыражения, самоактуализации субъекта; организационный параметр рефлектирует степень вариативности, гибкости, приспособления к условиям творческой работы.

Выводы

Рефлексия педагогических параметров при работе в определённой акварельной технике позволяет сделать заключение о степени самоактуализации, самовыражения, самопознания, самоорганизации субъекта. С определённой долей условности можно констатировать:

1. Освоение субъектом эстетизированных артефактов примерно одинаково в итальянской и английской техниках, на фрагментарно увлажнённом листе и максимально в комбинированной технике;
2. Аналогично первой позиции происходит усвоение школьником когнитивных практик при выборе акварельных техник;
3. При использовании акварельных техник постулируется последовательное расширение механизмов самоидентификации субъекта;
4. Организационный параметр позволяет сделать заключение о корреляционно-синхронизированном содержании художественного знания в продукт-ориентированном обучении;
5. В психолого-педагогическом плане важно отметить торможение негативных и актуализацию позитивных моментов поведения субъекта в творческом процессе [4].

Заключение

Обобщая сказанное, отметим:

- акварельные экспликации представляют один из дискурсов художественного образования и являются ресурсом креативного развития субъекта;
- распределение акварельных техник по релевантности рефлектирует архитектуру развития креативной деятельности субъекта;
- парадигмальные изменения педагогического знания способствовали трансформации современного художественного дискурса, характеризующегося:
 - а) *перформативностью* (акварель – специфическое средство, которое позволяет школьнику выработать собственную «социальную оптику», с помощью которой происходит постижение окружающего мира) [6];
 - б) *интенциональностью* (художественная работа в акварельных техниках характеризуется сильным влиянием обучающих текстов /плакат, реклама/) [5];
 - в) *медийностью* (художественная медийность способствует формированию эмоционального фона субъекта: овладение своим внутренним миром, развитие культуры личности и её эгосистемы, духовного потенциала) [7]. □

Литература

1. *Быкасова Л.В.* Реформирование современного образования: мультидисциплинарный подход. Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 9. Часть 2. Российская академия наук. Институт научной информации по общественным наукам. Клуб субъектов инновационного и технологического развития. – М, 2014. – С. 339–344.
2. *Быкасова Л.В.* Анализ моделей креативности в аспекте инвестиционной теории // Известия высших учебных за-

- ведений. Северо-Кавказский регион. Психология. Общественные науки. Спецвыпуск. – Ростов н/Д, 2006. С. 3–7.
3. *Быкасова Л.В.* Система современного художественного образования в Германии/Учебное пособие. – М.: АПКИПРО, 2006. – 214 с.
 4. *Быкасова Л.В., Ищенко А.М.* Эволюционирование субъектности в образовательных моделях // Казанская наука. № 5. – Казань: Изд-во Казанский издательский дом, 2011. – С. 83–85.
 5. *Быкасова Л.В., Привалова О.И.* Развитие художественной педагогики в России // Искусство и образование. – 2010. – № 1. – С. 12–21.
 6. *Быкасова Л.В., Самойлов А.Н.* Дистанционное образование: культура, среда, социализация // Известия Южного Федерального Университета. Педагогические науки. – 2014. – № 2. – С. 37–42.
 7. Современный художественно-образовательный дискурс. История педагогики, воспитания, обучения. Учебное пособие. Под ред. Г.Б. Корнетова. – М.: АСОУ, 2017.– С. 169–184.
 8. *Быкасова Л.В.* Индивидуальность как медиум современной культуры. Всероссийская конференция «Клио и логос: история и культурология в пространстве взаимодействия». – СПб.: Астерион, 2017. – С. 159–165.