

М.А. Монахова

Совершенствование методов обучения бакалавров пастельной живописи (на примере изображения пейзажа)

Изучение пастельной живописи поможет студентам раскрыть творческие способности, развить живописные и графические навыки, умение соотносить цветовые и тональные отношения, передавать воздушную перспективу, нестандартно применять художественные материалы, для получения неповторимых живописных эффектов. В статье описываются методы освоения техники пастельной живописи бакалавров (педагогического отделения изобразительного искусства) первых курсов на примере изображения пейзажа, для развития их творческих способностей. Приводятся примеры техник работы мастеров пастельной живописи, на основе которых и строятся современные методы, используя новые возможности. Наряду с традиционными техниками появляются нетрадиционные методы пастельной живописи, которые подробно описаны в статье. Обосновывается значимость педагогического сопровождения воспитания интереса к самостоятельному творческому поиску. Умение применять теоретические знания на практике, объясняя технологию исполнения, означает быть хорошим педагогом изобразительного искусства.

Ключевые слова: пастель, техника пастельной живописи, творческий поиск, фроттаж, тиснение, диатипия, монотипия, смешанная техника.

современном информационном мире, где творческие занятия детей заменили мультфильмы, интернет и социальные сети, общество нуждается в таких педагогах изобразительного искусства, которые смогут привить любовь к творчеству у учащихся с раннего возраста. «В настоящее время приоритетной

целью системы образования становится не усвоение определенной суммы знаний учащимися, а воспитание личности, способной к самоопределению, самореализации и творческой активной деятельности» [1, с. 194]. В условиях реформирования образовательного процесса необходимо с первых курсов показывать студентам многообразие художественных материалов и основных методов работы с ними, воспитывая интерес к дополнительному изучению творческого процесса. Одним из таких материалов является пастель. Пастельная живопись невероятно многогранна, благодаря художественным экспериментам, которые можно с ней проводить. При этом развиваются творческие способности художественного самовыражения, нестандартного решения использования материала и методов работы с ним. При правильном методическом руководстве студенты учатся видеть и не допускать ошибочных рассуждений и с помощью педагога осознанно подходят к познанию окружающего мира.

Многие художники до сих пор спорят, к какому виду искусства отнести пастель: к живописи или графике. Большинство специалистов относят ее к мягким графическим материалам, но в научных источниках мы встречаем термин «пастельная живопись». При подготовке бакалавров педагогического образования (Изобразительное искусство), дисциплина «Живопись» входит в модуль «Специальных дисциплин» и является базой при изучении целого ряда дисциплин, где необходимо знание основных принципов построения формы, светотени и решения различных художественных задач в области рисунка, живописи, методики обучения ИЗО и др. Она логически, содержательно и методически взаимосвязана с такими дисциплинами цикла как «Основы черчения и начертательной геометрии», «Композиция», «Рисунок».

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов изучения пастельной живописи, осуществляется, как на занятиях живописи, композиции и рисунка, так и во время консультирования студентов по различным дисциплинам и во внеаудиторной деятельности.

Правильно строить учебный процесс педагогу даст возможность грамотное сочетание теории и практики. Обучение бакалавров предполагает подготовку учителя, не только знающего

основные положения современной дидактики обучения живописи и графики, но и умеющего творчески реализовать их на практике. «Обучение будущих художников-педагогов изобразительной грамоте подразумевает изучение разных художественных материалов. У каждого из них свой неповторимый состав, а, следовательно, и свойства» [2, с. 143].

Изобразительное искусство помогает человеку познать мир, поэтому учителю при обучении пастельной живописи необходимо использовать следующие дидактические принципы: научности, наглядности, воспитывающего обучения, сознательности и активности, систематичности и последовательности, прочности усвоения знаний, мотивированного и доступности обучения.

Методика обучения пастельной живописи основывает свои положения на данных педагогической науки, но без практики, как и практика без теории не дает возможности студенту овладеть техникой пастельной живописи полноценно. Основой обучения живописи и графики является рисование с натуры, в процессе которого координируется умение видеть и логически осмысливать увиденное.

Пастель подразумевает под собой мягкий цветной материал, для его освоения необходимо прочувствовать, как она ложится (оставляет штрих) на разные поверхности и какие следы (пятна, штрихи, линии, точки), при разной силе нажатия и угла наклона мелка может оставлять. Для этого необходимо выполнить ряд тренировочных работ на разной бумаге, например, заполнить несколько краткосрочных зарисовок углем, сангиной и белым мелом на отдельных листах, затем выполнить несколько зарисовок в технике «трех цветов» (уголь, сангина, мел). После чего можно перейти к цветному изображению на разной по цвету и фактуре бумаге. Для наглядного сравнения лучше выбирать один или похожие мотивы, необходимо понять, как ложится тот или иной оттенок пастели на разную бумагу и каких визуальных или механических смещений можно добиться. Великий живописец эпохи Возрождения Питер Пауль Рубенс (1577–1640) положил начало новому стилю. Созданные Рубенсом, рисунки, наброски, этюды, выполненные всего тремя цветами (черным камнем, сангиной и белым мелом), отличаются тонкостью переходящих тонов в сочетании с необычной звучностью. Как и