

Коробко Юрий Владимирович

доктор педагогических наук, профессор,
декан художественно-графического факультета
Кубанского государственного университета

Степанова Марина Николаевна

магистрант
Кубанского государственного университета

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭТЮД
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВЫХ НАВЫКОВ В ЖИВОПИСИ
С НАТУРЫ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА****Аннотация:**

В статье рассмотрены роль и место краткосрочного этюда как эффективного средства формирования базовых навыков в живописи с натуры у будущих учителей изобразительного искусства, определяются основные задачи его использования в профессиональной подготовке художника-педагога. Утверждается, что краткосрочный этюд позволяет обучающемуся достичь целостного видения натуры, способствует становлению умений создавать пропорциональные цветовые отношения и находить композиционное решение живописного изображения, развивает навыки самостоятельной художественно-творческой деятельности студентов.

Ключевые слова:

краткосрочный этюд, цветовое состояние, цветовые отношения, тональные отношения, цельность восприятия, композиционное решение, организация палитры, базовые навыки.

Korobko Yuriy Vladimirovich

D.Phil. in Education Science, Professor,
Dean, Art and Graphics Department,
Kuban State University

Stepanova Marina Nikolaevna

Applicant for a Master's degree,
Kuban State University

**SHORT-TERM SKETCH
AS A MEANS OF FORMING
BASIC SKILLS IN PAINTING
FROM LIFE AMONG FUTURE
FINE ART TEACHERS****Summary:**

This article examines the role and place of a short-term sketch as an effective means of forming basic skills in painting from life among future fine art teachers; it defines the main tasks of its use in artist teacher training. The authors affirm that a short-term sketch allows a student to achieve a holistic vision of nature, contributes to the skills development in order to create the proportional color relations and find the composition of painting, and develops skills of independent creative activity among students.

Keywords:

short-term sketch, color state, color relations, tone relations, integrity of perception, composition, organization of the palette, basic skills.

Подготовка учителя изобразительного искусства в системе современного высшего образования осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 44.03.05 «Педагогическое образование». Содержание этого стандарта практически не затрагивает предметную составляющую профессионального обучения будущих педагогических кадров общего среднего и дополнительного образования. Между тем о системной подготовке художников-педагогов можно говорить тогда, когда есть общие принципы ее организации, принципы построения учебного процесса, рабочих программ учебных дисциплин – живописи, рисунка, композиции и других предметов, лежащих в основе владения изобразительной грамотой и практическими приемами изобразительной деятельности. В этой противоречивой ситуации, в которой осуществляется художественно-педагогическое образование, выявление основополагающих подходов к построению процесса обучения живописи, определение основных средств формирования базовых навыков в живописи с натуры являются необходимыми и актуальными направлениями научно-педагогических исследований.

Художественное образование всегда связывалось со спецификой практической направленности процесса обучения, основная часть которого проходила в творческо-производственных мастерских изобразительного искусства. Оно немыслимо без овладения мастерством выполнения рисунка, построения живописного изображения, практической работы с основными художественными материалами декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Это направление образования, которое помимо обращения к книге требует от студента каждодневной работы с карандашом и кистью в руках. В связи с этим аудиторная работа, работа в мастерских всегда отражалась в учебных планах, предусматривавших большой объем практических аудиторных занятий.

С переходом подготовки учителей изобразительного искусства на унифицированный образовательный стандарт «Педагогическое образование» эта специфика утратила базу необходимого

объема учебного времени, поэтому средства формирования изобразительного мастерства студентов, не предусматривающие больших временных затрат, становятся особенно востребованными.

В живописи таким средством является краткосрочный этюд с натуры. Вопросы научно-методического обоснования краткосрочного этюда как эффективного средства формирования базовых навыков в живописи с натуры определяют направленность современных исследований, связанных с этой проблематикой, в том числе и настоящей публикации. Очевидно, что для продуктивного продвижения в этом направлении в целях организации процесса обучения живописи необходимо учесть опыт и традиции использования краткосрочного этюда в педагогической системе выдающихся художников-педагогов, установить основные задачи этого вида учебной работы в современной системе координат, определяющие условия и требования к подготовке учителей изобразительного искусства.

Если обобщить опыт формирования и развития системы художественно-педагогического образования в части обучения живописи, то среди основных задач, на решение которых направлено использование краткосрочных этюдов, можно выделить: развитие целостного восприятия натуры, преодоление константного восприятия цвета, формирование навыков построения больших, пропорциональных натуре тоновых и цветовых отношений живописного изображения, передачу общего цветового состояния натуры, подготовку к выполнению длительной – многосеансной – живописной работы с натуры (определение композиционного решения, больших цветовых отношений и общего цветового состояния натуры, организация палитры), пленэрные этюды, краткосрочный этюд как начало изучения новой темы в обучении живописи.

Такого рода задачи, в частности, ставились перед краткосрочным этюдом как видом учебной работы в педагогической системе выдающегося художника-педагога Г.В. Беды [1].

Термин «этюд» достаточно широко употребляется в изобразительном искусстве, музыке и других видах искусства. В буквальном переводе с французского (*etude*) он означает 'изучение'. Обычно под ним понимается упражнение, направленное на усовершенствование мастерства либо развитие способностей начинающих художников, музыкантов, актеров и других представителей художественно-творческой практики.

Строго говоря, задачей этюда в живописи может быть освоение или совершенствование любого компонента профессионального мастерства художника. Мы выделяем лишь небольшую часть из всех имеющихся задач и определяем их в качестве основных исходя из основополагающих элементов изобразительной грамоты, включаемых в программы обучения живописи будущих художников-педагогов. При этом также учитывались традиционно сложившаяся структура этих программ, построение их обязательных для изучения разделов. Кроме того, выделяемый диапазон связан с обучением живописи с натуры, поэтому такие распространенные задачи, как, например, сбор посредством этюдов изобразительного материала для работы над композицией, в данном случае не рассматривались.

Краткосрочный этюд мало исследован в области живописи с натуры. Великие мастера и педагоги уделяют большое внимание этюдам, но не краткосрочным. Задачи и особенности этюдов в целом подробно описаны А.П. Яшухиным, А.А. Унковским, Н.С. Штаничевой, В.И. Денисенко, А.С. Рындиным, тогда как о краткосрочном этюде информации значительно меньше. Подчеркивая важность данного вида работы, отметим его присутствие в творчестве таких знаменитых мастеров, как И.И. Левитан, И.И. Шишкин, К.А. Коровин, Е.И. Репин, А.К. Саврасов, М.В. Нестеров, Н.К. Рерих.

Краткосрочный этюд мастера – это художественное произведение вспомогательного характера и небольшого размера, выполненное живописными средствами с натуры без детализации для решения главных изобразительных задач. Краткосрочный этюд – это задание, целью которого является формирование навыков в живописи с натуры. Совершенствование их в дальнейшем осуществляется в длительных этюдах, длительных постановках, творческих работах. Этюд же является «упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает глубоким и правдивым изображением натуры» [2, с. 267].

Несмотря на то что о краткосрочном этюде написано мало, шедевры великих живописцев доказывают нам, что он был неотъемлемой частью их практики. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что он возник давно. Его важность и безусловная значимость подтверждаются наличием таких произведений живописи, как «Выход на красное крыльцо», «Березы. Солнечный день», «Пикник» Е.И. Репина, «Печоры. Монастырские стены и башни», «Холмы» Н.К. Рериха, «Ивы у пруда», «Рожь 2» А.К. Саврасова. Ощущение легкости и свободы в краткосрочных этюдах мастеров восхищает и одухотворяет на приобретение навыков для передачи характерной формы натуры. Это следствие огромной практики. Г.В. Беда – художник и педагог, автор первого учебника «Живопись» – уделяет большое внимание краткосрочному этюду, в отличие от других авторов трудов по данной дисциплине.

Если говорить о принципах построения учебного процесса, вводимых Г.В. Бедой, то следует отметить, что любая новая тема должна начинаться с краткосрочного этюда. Кроме того, длительные этюды обязательно должны чередоваться с краткосрочными. Такой подход призван снять психологическую напряженность многосеансного письма, а также поддерживать навыки студентов быстро смотреть на натуру и передавать первое, наиболее живое ее восприятие [3]. Об этом пишут С. Саласки и Дж. Галло: «Художник вынужден работать быстро, если цель состоит в том, чтобы закончить за один сеанс. Некоторые художники скажут вам, что это глупо. Не слушайте их» [4, р. 19].

При выполнении краткосрочных этюдов происходят формирование живописно-пластических навыков по передаче общего цветового и тонового состояния натуры при всем многообразии колористического состояния окружающей действительности; воспитание целостного и аконстантного (художественного) видения натуры; анализ постановки и закрепление мыслительных операций в процессе практической деятельности. Занятия краткосрочными этюдами позволяют студентам овладевать как художественными, так и педагогическими способностями. Через организацию палитры в краткосрочном этюде приобретаются навыки тональных и цветовых отношений, композиционного решения и создания общего цветового состояния натуры. Особое внимание на это обращает писатель и художник Джеймс Гарни: «Сев на цветовую диету, можно сохранить сдержанную и строгую цветовую схему» [5, с. 104].

Постоянные упражнения руки и глаза дают в конце концов необходимое чувство контраста цветовых различий, развивают наблюдательность, живописное видение, умение мастерски владеть изобразительными средствами [6, с. 62]. Не обладая знаниями, не научившись мыслить, художник неизбежно оказывается под «властью» натуры, превращается в ремесленника, неспособного постичь законы природы и, следовательно, претворить их в своих произведениях [7, с. 55].

Краткосрочный этюд должен занимать строго выверенное место в рабочих программах по живописи, иметь ясно сформулированные цель и задачи выполнения. Если говорить о структуре построения программы обучения живописи, то именно с краткосрочного этюда целесообразно начинать каждую новую тему: «Натюрморт», «Портрет», «Фигура», «Фигура в интерьере», «Обнаженная натура». Четкое соблюдение последовательности этапов ведет к правильной организации работы над краткосрочным этюдом. П.П. Чистяков писал, что «...каждое дело... требует неизменного порядка, требует, чтобы все начиналось не с середины или конца, а с начала, с основания... малейшее нарушение порядка... ведет к совершенной неверности и путанице...» [8, с. 343].

Таким образом, краткосрочные этюды в живописи с натуры являются эффективным средством формирования базовых навыков профессионального мастерства начинающих художников. Использование этого вида учебной работы особенно актуально в условиях дефицита времени на аудиторные занятия студентов под руководством преподавателя. Результативность включения краткосрочных этюдов в учебные программы по живописи во многом зависит от их своевременности и целенаправленности.

Ссылки:

1. Беда Г.В. Живопись. М., 1986.
2. Беда Г.В. Термины и понятия искусства живописи. Краснодар, 1984.
3. Коробко Ю.В. Научно-методические основы художественно-графического образования России [Электронный ресурс] // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 83 (09). URL: <http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/53.pdf> (дата обращения: 25.03.2017).
4. Salaski C., Gallo G. Impressionist Painting for the Landscape: Secrets for Successful Oil Painting. North Light Books, 2015.
5. Гарни Дж. Цвет и свет / пер. с англ. И.Ю. Наумовой. М., 2014.
6. Беда Г.В. Живопись. С. 62.
7. Рындин А.С. Живопись. Теория и практика. Одесса, 2010.
8. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.

References:

- Beda, GV 1984, *Terms and concepts of painting*, Krasnodar, (in Russian).
Beda, GV 1986, *Painting*, Moscow, (in Russian).
Chistyakov, PP 1953, *Letters, notebooks, memories*, Moscow, (in Russian).
Gurney, J & Naumova, IYu (transl.) 2014, *Color and light*, Moscow, (in Russian).
Korobko, YuV 2012, 'Scientific and methodological foundations of artistic and graphic education in Russia', *Nauchnyy zhurnal KubGAU*, no. 83 (09), viewed 25 March 2017, <http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/53.pdf>, (in Russian).
Ryndin, AS 2010, *Painting. Theory and practice*, Odessa, (in Russian).
Salaski, C & Gallo, G 2015, *Impressionist Painting for the Landscape: Secrets for Successful Oil Painting*, North Light Books.