

последовательность исполнения. Начальные подготовительные зарисовки и наброски можно представить как алгоритм в таком виде: изучение пропорций, положение модели и ее частей в пространстве, пластика движения, тональное решение с акцентированием центра композиции. Анализ процесса творчества показывает, что одного только поверхностного зрительного восприятия природы недостаточно для ее полноценного отображения. Поэтому метод первоначального изучения природы, накопление непосредственных абстрагированных от деталей впечатлений в виде зарисовок, направлен на формирование образного мышления, системного подхода в учебной работе и подводит базу под творческий процесс учащегося.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Актуальность проблемы для художественно-графических факультетов высших учебных заведений предусматривает продолжение исследований вопросов подготовительного материала, расширения используемых средств наблюдения и изучения природы, а полученные результаты – внедрения в творческий процесс при выполнении академических работ.

Литература

1. Барц А. О. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
2. Берг Додсон. Ключи к искусству рисунка. – ООО “Попурри”, 2000.
3. Георг Клебер. Полный курс рисунка обнаженной природы. – “Внешсигма”, 1999.
4. Готфрид Баммес. Смотри и понимай. – Берлин, 1980.
5. Ростовцев Н. И. История методов обучения рисованию. – М.: Просвещение, 1982.
6. Соловьева Б. А. Искусство рисунка. – М.: “Искусство”, 1989.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Щербакова Л. А.,

Криворожский государственный педагогический университет

Аннотация. Щербакова Л. А. Развитие творческих способностей студентов средствами акварельной живописи. В статье рассматриваются способы и методы развития творческих способностей средствами акварельной живописи на занятиях по спецкурсу “Технология акварельной живописи” на художественно-графических факультетах высших педагогических учебных заведений.

Ключевые слова: творческие способности, способы и методы, техника исполнения, дополнительные материалы.

Анотація. Щербаківа Л. А. "Розвиток творчих здібностей студентів засобами акварельного живопису". У статті розглядаються засоби та методи розвитку творчих здібностей засобами акварельного живопису на заняттях зі спецкурсу "Технологія акварельного живопису" художньо-графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Ключові слова: творчі здібності, засоби та методи, техніка виконання, додаткові матеріали.

Annotation. Scherbakova L. A. "Development creative capabilities of students by facilities of the water-colour painting". In the article methods and methods of development of creative capabilities are examined by facilities of the water-colour painting on employments on the special course "Technology of the water-colour painting" on the artistically-graphic faculties of higher pedagogical establishments.

Keywords: creative capabilities, methods and methods, technique of execution, additional materials.

Постановка проблеми. На художественно-графічних факультетах спецкурс "Технологія акварельної живописи" ставить своєю метою не стільки вивчення різних технік і методів роботи з акварельними фарбами, скільки вивчення і набуття умінь і навичок застосування вивчених технологічних вправ при реалізації творчих задумів.

Аналіз досліджень і публікацій по даному питанню включає в основному перелік літератури по вивченню тої або іншої графічної техніки, або конкретного вправи в акварельній живописі, до таких відносяться праці: Алексєєва Л. В., Волкова Н. Н., Рєвєжіна Н. С., Терєнтьєва А. Е., Унковського А. А., Шорохова Е. В., Яшухіна А. П. і др. Процесу формування творчої діяльності в загальноприйнятій ситуації присвятили свої наукові дослідження такі автори як: Андрєєва В. І., Бабанський Ю. К., Громов Е. С., Кон І. С. і др. Але у всіх цих авторів процеси творчого розвитку на основі технології акварельної живописі не пов'язані в єдиний пізнавально-розвиваючий і збагачуючий досвідом навчальний процес застосовувати до специфіки художественно-графічних факультетів.

Формування цілей статті. Метою даної статті є розробка ряду техніко-технологічних вправ для організації системного підходу, розвитку творчих здібностей у студентів перших курсів художественно-графічних факультетів на заняттях по

спецкурсу “Технология акварельной живописи” и формирование у них устойчивого интереса к личностным особенностям индивидуального творчества в смежных видах изобразительной деятельности.

Полученные результаты. Формирование творческих способностей будущих учителей изобразительного искусства осуществляется практически на всех специальных дисциплинах программного образования, но особое место отводится спецкурсу “Технология акварельной живописи”, как технологической основе творческого развития.

В связи с тем, что творческое мышление у студентов является продуктом их духовного развития, то техники графических способов изображения есть необходимым технологическим инструментом составляющим реальную основу их творческих достижений. Техника для обучающегося – это ряд специальных приемов и методов для осуществления полноценного акварельного изображения. Без техники художник скован, с техникой он окрылен. Поэтому при обучении большое внимание уделяется вопросам приобретения технического мастерства в акварельной живописи. Если в процессе творческого развития художник приобретает мастерство в основном за счет постоянных “проб” и “ошибок”, то во время обучения его профессиональное и творческое мастерство растет за счет изучения различных технических приемов.

Специфика акварельной техники состоит в ее способности более широко представлять цветовой диапазон, решать работу в более “тонких” живописных отношениях, придавая ей больше легкости и прозрачности, в отличие от других живописных материалов. Не даром в некоторых источниках легкое музыкальное произведение, либо лирическую поэзию сравнивают с акварелью. Но, не смотря на эти сравнения, данному материалу присильны и очень глубокие по тону художественные произведения. В том случае, когда краски берутся в полную силу, в один или несколько приемов, без переписок, это “приближает” выполненную таким способом работу к гуашевой и даже масляной живописи. Независимо от того, какой бы метод изображения и какой бы материал не выбрал студент, неизменным остается закон живописных отношений в изобразительной грамоте, а глубокое его

изучение на специальных дисциплинах художественно-графических факультетов — одно из *первейших* условий овладения живописным мастерством, а это одно из условий формирования творческого подхода в изобразительном искусстве

Целый ряд графических материалов в соединении с акварельными красками — графитный карандаш, уголь, сангина, сепия, чернила, тушь, акварельный карандаш, пастель, восковые мелки, гелевые ручки, фломастеры и др.; дают возможность воплотить творческие замыслы, приобрести опыт в овладении “смешанных” техник, что в последующем дает возможность широко использовать такие приемы в выполнении пленэрных, эскизных, индивидуальных и дипломных заданий.

Упражнения на занятиях по спецкурсу целесообразно сопровождать примерами работ классиков, таких как Дюрер, Иванов, Соколов, Брюллов, Врубель, Борисов-Мусатов, Бэнун, Добужинский, Лансере, Боговский, Конашевич, Остроумова-Лебедева, Фанвизин, Волошин и др. Применение пастельных мелков с акварелью — в образцах Карьеры, Пероно, Рассели, Латура, Дега, Тулуз-Лотрека, Серебряковой и др. Соединение гуашевых и акварельных материалов — в образцах Руо, Утелло, Шагала, Неелова, Щедрина, Воробьева и др. Изучая образцы мастеров и применяя те или иные технологические приемы в акварельной живописи на спецкурсе студенты имеют все условия для создания художественного произведения, в зависимости от выбранного мотива, содержания, образа произведения, стимулируя в себе рост профессионального мастерства и творческого потенциала.

Наиболее важным и первостепенным в спецкурсе является изучение классического способа изображения. *Лессировочный* метод работы, является основным в акварельной живописи. “Лессировать” — значит многократно, слой за слоем “вести” работу в нужном направлении, в зависимости от поставленных задач. Этот метод является наиболее распространенным в акварельной живописи. Он придает произведению особенное звучание цвета, легкость и нежность красочного слоя, лучезарность колорита. Эту технику письма применяют в длительных натуральных этюдах с глубокими тенями и выразительными рефlekсами в натюрморте, а также в пространственных и панорамных сюжетах в пейзаже. Лессировочная

техника основана на прозрачности красок, их способности “пропускать” сквозь себя нижележащий слой цвета и бумаги. Такое “качество” красочного слоя дает возможность добиваться яркости и материальности изображаемых предметов. Например, при изображении золота, бархата, прозрачных фруктов, ярких цветов — лессировки стоят на первом месте. В отличие от однослойной корпусной живописи, лессировочный способ письма визуальнo “удаляет” предметы в пространстве и уплотняет теневую сторону предметов. Для овладения лессировочным способом письма необходимо придерживаться таких требований: во-первых, использовать в процессе работы лессировочные краски, такие как, умбра натуральная, сиена натуральная, кобальт синий, краплак, зеленая фц; во-вторых, наносить их не насыщенно, а в большом количестве разведенных водой, иметь абсолютно белую поверхность бумаги, наносить равномерно и легко; в-третьих, начинать вести работу с наиболее “теплых” и светлых плоскостей, к наиболее “холодным” и плотным. Такая последовательность письма одновременно с теоретическими познаниями основ живописи дает возможность студентам осуществлять свои творческие замыслы.

В отличие от лессировочного метода письма для решения таких поставленных задач, как ярко освещенные плоскости солнцем, либо искусственным источником, а также для передачи материальности предметов существует метод *корпусного* письма. Он основан на механическом смешении красок непосредственно на палитре. Для такого метода ведения работы используются торшонированные сорта бумаги и крупнозернистые краски, которые имеют свойство не просвечивать сквозь слой бумаги. К таким краскам относятся: стронциановый лимонный, кадмий желтый, охра светлая и землистая, кадмий оранжевый, английская красная, алая красная, стронциановая зеленая, и мн. др. При этом методе работы нужно приобрести навык “брать” краски “в полную силу” цветовых отношений, не прибегая к последующим исправлениям. Оба метода работы желательно соединять в одной работе, используя лессировки в теневых местах и на дальних планах, а корпусно — на свету и при передаче материальности предметов. Соединение обоих методов значительно повышает уровень

профессионализма студенческих работ, а сам процесс становится значительно более сложным и творческим.

В тех случаях, когда работу следует вести быстро (например, в условиях пленэра), применяется метод *“a-la-prima”* (сиюминутное письмо). Работы, написанные данным методом выполняются сразу же в полную силу цвета, без исправлений, за один прием. В таких краткосрочных этюдах преобладает напряженность цветовых отношений. У студентов такой метод работы развивает смелость исполнения, эмоциональность восприятия, желание экспериментировать и творчески развиваться.

Многие начинающие студенты отождествляют метод *“a-la-prima”* с методом работы *“по-сырому”*. Данный способ ведения работы присущ только для акварельных красок, выполняется на увлажненной поверхности бумаги. Цветовые отношения закладываются в полную силу, прослеживается мягкость абрисов и непредсказуемый эффект смешения цветов друг с другом. Для длительных этюдов в технике письма по сырому применяется влажная фланелевая ткань, заложенная под основу бумаги. Такой способ дает возможность решать более сложные задачи, такие как, выразительность, четкость абрисов, передача объема предметов, при этом не утрачивая свойств письма по сырому.

Данные методы работы в акварельной живописи являются *основными*, и предлагаются на спецкурсе как обучающие и повышающие профессиональный уровень мастерства студентов.

На спецкурсе предлагается ряд упражнений с *дополнительными* графическими материалами и растворителями. Такие дополнительные материалы как, тушь, чернила, уголь, фломастеры, акварельные цветные карандаши, гелевые ручки и т. д., применяются в акварельном этюде как перед написанием красками, так и при завершении этюда.

Целью применения дополнительных графических материалов является создание образности в работе, повышение мастерства, эмоциональности.

Использование дополнительных *растворителей* в работе с акварельными красками (таких как, мучной клейстер, глицерин, мед, желток яйца, растительный клей и т. д.) расширяет стереотипное

представление у студентов об якобы единственном растворителе акварельных красок – воде. Применяя перечисленные растворители студенты изучают новые своеобразные эффекты письма: пастозность (клейстер), мягкость абрисов (глицерин, мед), моделировки формы по плоскостям, придание этюду индивидуальной манеры (желток яйца, растительный клей) и т. д.

Гармоничное соединение разнообразных материалов и способов письма, их применение в одной работе стимулирует студентов к умению обогащать изображение и более правдиво передавать реальную действительность изображаемого.

Выводы. Изучение технологических приемов и методов в акварельной живописи на спецкурсе “Технология акварельной живописи” для студентов первых курсов дает возможность не только творчески использовать их в авторских работах, но и совершенствоваться на уроках по изобразительному искусству во время прохождения педагогической практики. Таким образом, знания и умения применять особенности акварельной живописи при создании художественного произведения, способствуют прежде всего решению творческо-педагогических задач и тем самым обогащают профессиональную культуру, мастерство будущего учителя.

Перспективы дальнейших исследований. Актуальность проблемы для высшего и начального просвещения предполагает разработку ряда упражнений с другими живописными материалами, такими как гуашь, темпера, масло. Предполагается их введение в спецкурс для студентов старших курсов с целью расширения творческого и профессионального потенциала будущих художников-педагогов.

Литература

1. Громов Е. С. Природа художественного творчества: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 237 с.
2. Ростовцев Н. Н., Терентьев А. Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисования. – М.: Просвещение, 1987. – 49 с.
3. Трошичев А. А. Общие понятия техники акварели. – М.: Искусство, 1962. – Т. 2. – 64 с.
4. Яшухин А. П. Живопись. – М.: Просвещение, 1985. – 44 с.
5. Little Jonson. The Technology of water-color painting. – London, 1939.