

Интернет-журнал «Мир науки» / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2018, №6, Том 6 / 2018, No 6, Vol 6 <https://mir-nauki.com/issue-6-2018.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN618.pdf>

Статья поступила в редакцию 13.11.2018; опубликована 10.01.2019

Ссылка для цитирования этой статьи:

Монахова М.А., Буровкина Л.А. Освоение техники пастельной живописи учащимися на занятиях в школе // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №6, <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN618.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Monakhova M.A., Burovkina L.A. (2018). Mastering the technique of pastel painting by students in the classroom at school. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 6(6). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN618.pdf> (in Russian)

УДК 37

Монахова Маргарита Алексеевна

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», Москва, Россия
Институт культуры и искусств
Аспирант кафедры «Живописи и композиции»
E-mail: voblar@mail.ru

Буровкина Людмила Александровна

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», Москва, Россия
Институт культуры и искусств
Заведующий кафедрой «Живописи и композиции»
Доктор педагогических наук, профессор
E-mail: burovkinala@yandex.ru

Освоение техники пастельной живописи учащимися на занятиях в школе

Аннотация. На этапе современного технологического развития, все сложнее становится привлечь и удержать интерес детей к изобразительному искусству. На наш взгляд, решением данной проблемы может стать изучение разных техник и приемов работы разными художественными материалами и их смешение. В данной статье авторы показывают, какие приемы можно использовать при обучении для более эффективного освоения учащимися пастельной живописи. В статье техника пастельной живописи рассматривается, как метод активизации творческой деятельности и развития разносторонней личности. Пастель один из наиболее многогранных и доступных для понимания детей материал, который бывает трех абсолютно разных по свойствам видов, что само собой расширяет диапазон для художественного творчества. Способы и приемы работы пастелью ограничиваются лишь фантазией, что дает учащимся возможность для творческого самовыражения. Разнообразие видов художественно-творческой деятельности стимулирует у учащихся интерес к изучению искусства, что является необходимым условием формирования разносторонне развитой личности. Из вышесказанного следует, что использованию пастели на занятиях изобразительного искусства в школе следует уделить особое внимание. Наша задача заключается в том, чтобы раскрыть многогранные возможности техники пастельной живописи, которым следует уделить больше внимания при обучении изобразительному искусству в школе. В данной статье, мы хотим показать особенности освоения техники пастельной живописи на занятиях в школе, какие приемы можно использовать при обучении для более эффективного освоения учащимися пастельной живописи.

Ключевые слова: техника пастельной живописи; выразительные средства; художественные приемы; живописный материал; изобразительное искусство в школе; методические рекомендации; пастель

В процессе реформирования отечественного образования в настоящее время особое внимание уделяется целостному развитию личности. Система общего образования предполагает гармоничное развитие подрастающего поколения, соответствующее уровню развития современной культуры. В основу учебных программ общеобразовательных учреждений положены основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования Цель «изобразительного искусства» как учебного предмета в школе – формирование у учащихся нравственно-эстетического понимания прекрасного и безобразного, как в жизни, так и искусстве, передача традиций художественной и духовной культуры. Новая система образования зачастую сопровождается различными преобразованиями в области педагогической теории и практики: предлагаются новые подходы и содержание, ведётся поиск новых современных, эффективных методов, технологий обучения и воспитания [1].

Отметим, что одна из задач образовательного процесса на занятиях изобразительным искусством – постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными средствами. Разнообразие видов деятельности стимулирует у учащихся интерес к изучению искусства, что является необходимым условием формирования разносторонне развитой личности. В связи с вышесказанным, использованию пастели на занятиях изобразительного искусства в школе следует уделить особое внимание. Благодаря множественным возможностям пастели, ею можно заинтересовать и удивить обучающихся любого возраста. Первоклассникам достаточно показать, как правильно рисовать мелками, а старшеклассникам объяснить приемы живописных техник. «Но поиск и использование наиболее выразительных средств изображения, не возможен без изучения учащимися простейших основ структурной организации изобразительного пространства, умения вычлнить из массы деталей главного, использования возможностей стилизации и трансформации предметной формы, применения знаний в методике ведения работы и, что важно, умения вести работу по памяти» [2, с. 83]. Чаще в общеобразовательных учреждениях учителя изобразительного искусства относятся к пастели, как к дополнительному материалу, и его изучение останавливается на уровне ознакомления с ним. Интерес к пастели учащиеся испытывают не так часто. Это связано, прежде всего, с заинтересованностью педагога. Ведь построение урока, как и выбор изобразительного материала полностью зависят от учителя. Школьные программы в качестве основного изобразительного материала обычно подразумевают использование водорастворимых красок: акварель, гуашь. Как показывает многолетняя практика, пастель учителями выбирается реже, ссылаясь на неудобства в использовании, испачканную одежду и мебель. Дети приходят в школу неподготовленными к работе пастелью. Учитывая этот факт, учителю необходимо больше упорства и терпения при обучении учащихся выразительным возможностям этого вида изобразительного материала. Сначала у учащихся может не получаться, они могут расстраиваться и злиться. Но, зная возрастные и психологические особенности детей, опытный педагог легко найдет выход из сложившейся ситуации, и найдет подходящие слова, чтобы приободрить и направить учащегося к успеху. Каждый вид пастели (масляная, сухая, восковая) представляет собой невероятно богатый по способам использования материал, принципиально отличающийся друг от друга по свойствам, но схожий по методам применения. Зная и владея разными художественными приемами, опытный художник легко достигнет необходимого эффекта для выражения задуманного образа. Пастель привлекает мастеров своей чистотой и звучностью цвета, богатыми тональными переливами, легкостью и воздушностью. Штрих может быть как очень тонким, для этого пастель следует

заточить или использовать пастельный карандаш, так и широким, если рисовать боковой поверхностью всего мелка. При этом тон зависит от нажима и варьируется от легкого и прозрачного до густого и насыщенного. Простота в использовании в сочетании с невероятным множеством способов передачи фактур и создания разнообразных эффектов, делают пастель актуальной для изучения в школе. На наш взгляд пастель – это невероятно интересный материал, начиная от структуры и заканчивая техническими приемами, который поможет:

- разнообразить учебный процесс и развить у учащихся художественный вкус, наблюдательность, творческие способности, пространственное мышление, образное представление и воображение;
- приобщить к эстетической и художественной культуре, дать верное направление их эстетическому мировоззрению;
- раскрыть практическое значение рисунка в жизни человека, привить навыки и умения реалистического рисунка, ознакомить с техническими приемами работы;
- помочь детям познавать окружающий мир и привить любовь к труду.

Наша задача заключается в том, чтобы раскрыть многогранные возможности техники пастельной живописи, которым следует уделить больше внимания при обучении изобразительному искусству в школе. В данной статье, мы хотим показать, какие приемы можно использовать при обучении для более эффективного освоения учащимися пастельной живописи. Пастель принято относить и к графике, и к живописи, так как этот материал обладает уникальными свойствами, поэтому ее можно использовать на занятиях рисунком, и живописью. Различают три вида пастели: масляная (в ее состав входит льняное масло), восковая (сделана на основе воска) и сухая, каждый из них имеет принципиально разные свойства.

Свойства пастели дают возможность художнику использовать выразительные средства пятна, штриха и линии, а также работу в смешанной технике. «Смешанная техника – живописный прием, заслуживающий внимания и применяемый в различных художественных стилях и направлениях от реализма до авангарда. Работы, выполненные в смешанной технике, обычно содержат смешение нескольких материалов живописных или графических. Происходит гармоничное смешение акварели или гуаши и сухой, восковой, масляной пастели, туши, угля и т.д. Смешение акварели с другими художественными материалами присутствует в произведениях: П. Пикассо, Ж. Руо, Ж. Брака, В.Э. Борисова-Мусатова и др.» [3, с. 214]. Эта возможность дает художнику возможность наиболее яркого выражения художественного образа. В состав пастели, акварели, гуаши сангины и других изобразительных материалов входит одинаковый пигмент, который дает возможность, при определенных условиях, использовать их вместе. Например, акварель с сухой пастелью можно комбинировать по-разному: акварельный подмалевок подчеркивается и дополняется пастельными штрихами, линиями, пятнами, или наоборот пастельный подмалевок корректируется с помощью воды и акварели. Оба метода достойны внимания и использования на занятиях в школе, для формирования способности видеть разные варианты творческого самовыражения. Восковая пастель, имеющая в составе воск, отталкивает воду и соответственно акварельную краску. Это свойство очень забавляет учащихся младшего школьного возраста. С учащимися старших классов его следует рассмотреть, как живописный эффект.

Восковыми мелками также легко корректировать гуашевые картины. Красочный слой масляной пастели не нуждается в дополнительном закреплении, так как он прочно закрепляется на бумаге, это более современный и удобный в работе материал. Учащиеся любят его, так как оставлять пастелью яркие следы на бумаге не составляет никакого труда. Масляная пастель отличается яркостью и выразительностью пятна. Необычный живописный эффект можно

получить при использовании кисти, смоченной в льняном масле или растворителе. В картине могут сочетаться выразительные средства живописи и графики, как в использовании каждого вида пастели в отдельности, так и в сочетании с другими материалами. Освоив основные приемы техники пастельной живописи, перед учащимися откроется невероятный мир фантазий и экспериментов, что позволит формировать разносторонне развитую личность.

Возможности пастели не ограничены. Ее структура легко позволяет накладывать цвет на цвет (техника лессировки). Пастель легко втирать или растирать в поверхность бумаги для придания более плотного тона. Таким способом можно смешивать разные цветовые пятна, находящиеся рядом, вбивая пигмент в основу так, чтобы соседние штрихи или пятна не полностью смешались и заиграли по-новому. Растушевывать цветовой слой, для придания необходимого эффекта, можно разными способами и абсолютно различными материалами. Например, бумажная растушевка делает оттенок более холодным и плотным, в зависимости от замысла художника. Вата смахивает немного цветовой слой, цветные пятна смешиваются, но становятся более прозрачными. Кончики пальцев – самый лучший и незаменимый инструмент для растушевки, с их помощью можно добиться невероятных результатов. Так как на пальцах есть небольшое количество жира, оттенок при смешивании становится более теплым. Такая близость художника с произведением дает возможность передать всю глубину и тонкость художественного замысла. При желании на любом этапе можно избавиться от цветного слоя. Используя разные инструменты, можно добиться разных и неповторимых эффектов. С помощью щетинистой кисти (для этого работу лучше держать вертикально, чтобы лишние частички не отсаживались обратно), можно почти полностью убрать цвет или показать нужную фактуру, например кору дерева, шерсть животных, траву и т. п., (от щетины остаются тонкие, просвечивающиеся штрихи-линии). Еще один не менее интересный способ обработки пастели – это работа влажной кистью. С его помощью оставленный след кончиком мелка – линия или боковой поверхностью – пятно, можно преобразовать в зернистую отмывку. Таким образом, можно подготавливать фон для дальнейшей работы, обобщая штрихи и получая акварельный эффект. Способность пастели впитывать воду дает возможность писать по заранее смоченной бумаге, получая густой мазок. Влажной кистью его можно растянуть до нужной степени. Смешиваясь с водой, пастель легко проникает в поверхность бумаги и не требует дополнительной фиксации. По высохшей поверхности можно накладывать штрихи, линии, пятна, точки, любые выразительные средства. Очень удобно применять этот способ как при проработке первых планов и мелких деталей, так и для больших поверхностей и обобщения формы. К масляной пастели так же применим этот способ рисования, только вместо воды используется растворитель, как для масляной живописи. Проведя кисточкой с растворителем по пастельным штрихам, можно получить очень живописный мазок. Цвета пастели смешиваются, образуя новый оттенок.

Обучение рисованию на уроках изобразительного искусства в школе проходит в зависимости от учебного плана школы, в общеобразовательной школе уроки проходят с 1 по 9 класс. Урок изобразительного искусства определенно должен быть творческим, но при этом отвечать определенным параметрам, соответствующим школьной программе. В Федеральный перечень входит несколько программ и учебников, что предоставляет школе и педагогам право выбора той программы, по которой будет осуществляться обучение. Основные учебные задачи изобразительного искусства неизменны это: цвет, форма, пространство, композиция, понимание прекрасного, остальные, так или иначе, исходят из этих основных. Так существует программа, разработанная институтом художественного образования, которая ориентирована на педагогическое творчество учителя изобразительного искусства и предлагает ему свободу в реализации основных учебных задач на основе разработанных направлений развития учащихся разного возраста, методических подходах и принципах построения образовательной среды урока. Согласно этой программе педагог вправе сам осуществлять выбор техник и методик,

порядок и принцип их освоения, предлагает свои авторские темы уроков, подбирать наглядные пособия. Исходя из вышеперечисленного, урок изобразительного искусства является замечательной возможностью творческой и профессиональной самореализации педагога. В задачу занятий изобразительным искусством входит эстетическое и художественное воспитание. Для обеспечения успешного результата усвоения знаний, необходим грамотный педагог, способный направить энергию детей на приобретение умений и навыков не только изобразительного характера, но и развить творческие способности, мыслительные, познавательные, научил понимать прекрасное в любом его проявлении, способствовал превращению труда в источник радости, духовного наслаждения.

Изучение свойств пастели в школьных программах относится к дополнительным видам материала, и при этом рекомендуются школьными программами. Выбор изобразительного материала в основном, зависит от предпочтений педагога, в соответствии с учебным планом. Приходя в школу, у ребенка уже есть умения использовать водорастворимые краски, его этому научили еще в детском саду. Из дошкольного учреждения он принес эти знания и в школе преобразует их в художественно-творческие навыки. При этом умения доставались тяжелым трудом: неумение пользоваться кисточкой, не знание назначения изобразительного материала приводило к испачканным рукам, одежде, столов, стульев. И только под чутким руководством педагога, благодаря его педагогическим способностям у детей формируются умения использовать краски с целью что-то изобразить или украсить. Но так как в детских дошкольных учреждениях изучение разных видов пастельных техник не всегда уместно в связи с возрастными особенностями, в школу они приходят неподготовленными и это естественно. Но чем раньше они познакомятся с этим материалом, и будут систематически его использовать в своих работах на уроках в школе, потом в самостоятельной деятельности, тем эффективнее и разнообразнее у них будут развиваться творческие способности. Поэтому необходимо чаще применять пастельную живопись на уроках изобразительного искусства в школе, начиная с первого класса.

Результаты проведенных занятий по использованию техники пастельной живописи на уроках изобразительного искусства в общеобразовательном учреждении показали, что:

- разнообразился учебный процесс, и развилась у учащихся наблюдательность, творческие способности, пространственное мышление, образное представление и воображение;
- способствовали приобщению к эстетической и художественной культуре, расширению кругозора;
- было раскрыто практическое значение рисунка и живописи в жизни человека, обогатились навыки и умения владения реалистическим рисунком, новыми техническими приемами работы.

Проанализировав данные, полученные в результате анализа работ учащихся, можно сделать вывод, что пастель, как художественный материал, отвечает всем качествам, необходим для проведения познавательного урока изобразительного искусства. Учителям необходимо уделить больше внимания к возможностям пастельной живописи и показать учащимся ее технические особенности. Понимание процессов взаимодействия красочных слоёв в картине, владение разнообразными техническими приёмами и способами рисования, знание специфики художественных материалов делает работу учащихся более осмысленной. Изучение разных материалов приводит к осознанному выбору и рациональному использованию техники, что способствует не только решению учебных, но и творческих задач. Овладение учениками «секретами художественного мастерства» значительно усиливает интерес к творчеству [4].

Быстрота получения выразительного рисунка и многогранность пастельной живописи дает возможность педагогу наглядно показать, как можно использовать различные техники на практике, что делает пастель незаменимым материалом для занятий изобразительным искусством с детьми. Необходимо только обосновать основополагающие вопросы теории, последовательность и осознанность владения живописными приемами. «Как подтверждает наша практика, внедрение в образовательный процесс различных техник живописи значительно увеличивает возможность раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей детей, и развития уже проявившихся у них способностей в соответствии с присущим каждому индивиду творческим потенциалом. В результате это дает больше свободы для самовыражения» [5]. Изучение различных техник и материалов в обучении школьников изобразительному искусству обеспечивает мотивацию и активизацию творческого потенциала учащихся. Такой потенциал знаний предполагает возможность самостоятельного выбора обучаемых, способствует активному постижению умений и навыков, а также способствует более широкому творческому развитию учеников. «Мы считаем, что техники живописи важны еще и в той связи, что применение разнообразных живописных материалов подвигает учащихся на эксперимент. Это в свою очередь требует расширенной и адаптированной педагогической технологии использования их в работе с детьми» [6].

Заключение

В данной статье мы попытались раскрыть художественные возможности техники пастельной живописи, показали методы ведения творческой работы. Также показали, что пастель – это самодостаточный материал. Эта замечательная техника легкая в использовании. Удивительно, но на уроках изобразительного искусства в школах пастель используется только как дополнительный материал. Как правило, с ней знакомят всего лишь на нескольких уроках в начальной школе, или вообще не изучают. Старшеклассникам для изучения живописи, в основном, предлагается гуашь или акварель. В дошкольных учреждениях есть занятия с восковыми мелками. В их программе всего несколько таких занятий. Если мы говорим о заинтересованности учащихся в творческой деятельности, нам необходима «ситуация успеха», в которой учащемуся станет интересно развиваться дальше, иначе он потеряет интерес к занятиям изобразительного искусства.

В зависимости от цели и способов ведения работы, пастель можно использовать для рисунка и живописи. Приемов в пастельной технике очень много и все они познаются только в процессе практической деятельности. Для выявления графических свойств, брусок пастели можно заточить, тогда линия будет получаться тонкая. Яркость цвета регулируется нажатием на мелок, чем сильнее нажатие, тем ярче будет линия. При слабом нажатии линия будет получаться блеклой и расплывчатой. Так же можно использовать пастельные карандаши. Интересных, неожиданных эффектов можно достичь, используя разную поверхность, разных цветов, которые зададут общий колорит: картон, глянec, бархат, крафт, пастельная бумага. Живописных приемов очень много и у каждого художника есть свои «секретики». При смешении цветов можно достигнуть тончайших тональных переходов, за счет втирания пигментов друг в друга. Цвета можно просто накладывать друг на друга, для получения чистых оттенков, а можно использовать растушевку бумагу, тогда цвета будут плавно переходить друг в друга. Ластик дает смазанный эффект и плотное смешение. Вата вбирает часть пигмента и оттенок становится более холодным. Секретция потовых желез на кончиках пальцев, смешиваясь с пигментами, оставляет теплый оттенок. Таких тонкостей при работе с пастелью невероятное множество, они позволяют точно передать фактуру предметов. Используя сухую кисть, можно передать траву в поле, с помощью ветоши показать легкость облаков. Свойства пастели дают нам возможность добиться эффекта акварели, если провести смоченной в воде

кистью по пастельным штрихам, пигменты растворятся в воде и смешаются друг с другом в мягком переливе. Этим приемом пользуются при работе с масляной пастелью, только вместо воды берут растворитель, тогда получается эффект масляной живописи.

На уроках изобразительного искусства необходимо больше внимания уделить технике пастельной живописи. Тогда у учащихся будут более разнообразные понятия об использовании художественных материалов. Ребята смогут применить эти знания и навыки на практике и в жизни. «Именно эти занятия имеют ярко выраженное художественное начало, ... эмоционально-чувственную сферу учащихся, абстрактное мышление, творческое воображение, служат источником познания жизни» [7, с. 49]. Все эти несложные приемы недостаточно просто показать, необходимо закрепить эти навыки путем повторения подобных упражнений. Когда обучение проходит целенаправленно и систематически можно добиться хорошего результата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Электронный ресурс] – URL: <http://mosmetod.ru/>.
2. Буровкина Л.А. Место композиции в современном художественном образовании / Л.А. Буровкина, В.М. Дубровин, И.М. Сергеев // Искусство и образование. – № 4 (114), 2018. – С. 78-84.
3. Семёнова М.А. Цветообраз как структура и синтезирующая категория акварельной живописи и других видов искусств / М.А. Семёнова // Педагогика искусства. – 2010. – № 2. – С. 202-212.
4. Канунникова Т.А. Актуальность традиционных художественных техник на примере рисования пастелью / Т.А. Канунникова // Проблемы и перспективы развития образования: материалы V Междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 153-155. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/101/5177/> (дата обращения: 09.07.2018).
5. Ратиева О.В. Комплексное использование различных техник живописи, как средство развития творческой личности учащихся детских художественных школ / О.В. Ратиева // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. – Вып. 4, т. 17, 2011. – С. 39-43. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-ispolzovanie-razlichnyh-tehnik-zhivopisi-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti-uchaschihsya-detskih>.
6. Ратиева О.В. Комплексное использование различных техник живописи, как средство развития творческой личности учащихся детских художественных школ / О.В. Ратиева // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. – Вып. 4, т. 17, 2011. – С. 39-43. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-ispolzovanie-razlichnyh-tehnik-zhivopisi-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti-uchaschihsya-detskih>.
7. Буровкина Л.А. Развитие творческой активности учащихся 5-7 классов в процессе обучения книжной графике / Л.А. Буровкина, Т.Г. Петунина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия гуманитарные науки. – № 7, 2017. – С. 48-51.
8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – URL: <http://mosmetod.ru/>.
9. Валикжанина С.В. Теория и практика цвета в истории художественной педагогики // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 65-73.
10. Роцин, С.П. Живопись. Основы теории и практики: учеб. пособие для студентов вузов / С.П. Роцин. – М.: Центр Медиа Проектов «АБФ», 2008. – 215 с.

Monakhova Margarita Alekseevna

Moscow state pedagogical university, Moscow, Russia
E-mail: voblar@mail.ru

Burovkina Lyudmila Aleksandrovna

Moscow state pedagogical university, Moscow, Russia
E-mail: burovkina@yandex.ru

Mastering the technique of pastel painting by students in the classroom at school

Abstract. At the stage of modern technological development, it is becoming increasingly difficult to attract and retain children's interest in the visual arts. In our opinion, the solution to this problem can be the study of different techniques and techniques of different artistic materials and their mixing. In this article, the authors show what techniques can be used in teaching students to more effectively master pastel painting. The technique of pastel painting is considered in the article as a method of activation of creative activity and development of versatile personality. Pastel is one of the most versatile and accessible for children to understand the material, which is three completely different types of properties, which itself extends the range for artistic creativity. Methods and techniques of pastel are limited only by imagination, which gives students the opportunity for creative expression. A variety of artistic and creative activities stimulates students' interest in the study of art, which is a necessary condition for the formation of a multi-faceted personality. From the above it follows that the use of pastels in the classroom of fine arts in the school should be given special attention. Our task is to reveal the multifaceted possibilities of pastel painting techniques, which should be given more attention when teaching fine arts at school. In this article, we want to show the features of the development of pastel painting techniques in the classroom, what techniques can be used in teaching for more effective development of students pastel painting.

Keywords: pastel painting technique; expressive means; artistic techniques; pictorial material; visual arts at school; guidelines; pastels