

Мастер-класс акварельной живописи на уроках изобразительного искусства*

(В системе подготовки будущих учителей
изобразительного искусства)

М.А. Семёнова

В данной статье рассказывается о методике проведения и организации мастер-класса акварельной живописи. Он делает урок наглядным, ярким, запоминающимся, что положительно влияет на эстетическое развитие подрастающего поколения, прививает любовь к изобразительному искусству, к искусству акварели.

Ключевые слова: акварель, мастер-класс, художественно-творческие способности, образное мышление, рисование, рисунок, живопись, композиция, набросок, этюд, эстетическое воспитание, прекрасное в окружающей действительности, природа, акварельная техника a la prima, развитие способностей, учащиеся, студия дополнительного образования, изобразительное искусство.

Мастер-класс акварельной живописи представляет собой наглядный творческий показ преподавателем последовательных этапов создания произведения. Учащиеся параллельно с преподавателем выполняют это же задание. Проведение подобных мастер-классов совпадает с практикой, существовавшей у художников Возрождения, когда ученики могли совершенствовать свою технику, наблюдая за работой своего учителя.

Показ преподавателем отдельных приёмов изображения – это почти мгновенная выразительная иллюстрация в подтверждение сказанных слов. Будущий учитель изобразительного искусства должен безупречно владеть всем комплексом навыков изображения от техники живописи (инструменты, материалы, приёмы)

* Тема докторской диссертации – «Теория и практика подготовки в ВУЗе будущих учителей изобразительного искусства средствами акварельной живописи». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор кафедры эстетического воспитания педагогического факультета МГГУ им М.А. Шолохова И.Б. Ветрова.

до создания художественного образа, так как это говорит об отношении педагога к изобразительной деятельности и его мастерстве как художника-педагога.

К сказанному следует добавить, что быстрый и образный показ выполнения живописной работы является не только пояснением к излагаемому материалу, объяснению темы урока, но и служит сильнейшим средством эстетического воздействия на учеников. Потому условием формирования творческих способностей будущего педагога изобразительного искусства является уровень его профессионального мастерства в овладении техникой акварельной живописи.

Акварель представляет собой уникальный художественный материал, способствующий воспитанию культуры восприятия цвета, художественного вкуса, помогает овладеть пространным и формой, развить образное мышление.

Для повышения эффективности обучения на уроках изобразительного искусства в рамках теоретического курса по акварельной живописи целесообразно проводить беседы, касающиеся творческих методов работы акварелью известных мастеров изобразительного искусства; просматривать дидактические пособия на компакт-дисках по методике выполнения пейзажа, натюрморта, портрета акварелью; проводить мастер-классы для наглядного демонстрирования методов работы акварелью.

Получение знаний должно органично сочетаться с усвоением художественных умений и навыков при помощи специальных заданий, направленных на развитие художественного, творческого, образного мышления, работоспособности, зрительной памяти, воображения и других способностей. Процесс обучения акварельной живописи должен строиться на основных дидактических принципах: доступности, научности, наглядности, учёте возрастных особенностей, индивидуальных особенностей, методически необходимой последовательности освоения приёмов акварельной живописи.

Мастер-класс как методически правильно организованная рабо-

та является важным фактором, способствующим развитию художественного восприятия, художественно-творческих способностей, образного мышления. Для лучшего усвоения учащимися методических принципов овладения приёмами акварельной живописи эффективна серия мастер-классов по основным темам программы в течение учебного года, где демонстрировалось бы личное умение преподавателя выполнять акварельный этюд с натуры или по представлению.

В процессе проведения мастер-класса целесообразно использовать акварельную технику *a la prima*. Она представляет собой живопись по предварительно увлажнённой листу бумаги. Данная техника работы акварелью очень красива, краска расплывается по увлажнённой бумаге, образуя цветовые переливы, мягкость очертаний изображаемых предметов. Вместе с тем она является наглядной и быстрой, так как работа ведётся по влажной бумаге, надо успеть написать акварельный этюд, пока бумага не высохла. Примерное время на написание акварельного этюда в технике *a la prima* составляет 20–30 минут, что в условиях урока в школе является оптимальным.

Личный творческий показ и пояснительный рассказ преподавателя необходимой последовательности ведения акварельной работы в технике *a la prima* вместе с поиском образного и композиционного решения наглядно демонстрируют ученикам методически верные этапы и принципы выполнения работы.

Перед проведением мастер-класса учащихся делят на три группы в соответствии с их уровнем развития художественно-творческих способностей (высокий, средний, низкий). Оценка развития способностей происходит путём просмотра акварелей, выполненных ранее на занятиях по акварельной живописи. Учащиеся среднего и низкого уровня развития художественно-творческих способностей в обязательном порядке выполняют работу параллельно с преподавателем, учащиеся высокого уровня наблюдают и пишут по желанию вместе с остальными, учитывая необходимую

последовательность этапов, подмечая наиболее существенные моменты в работе.

Для того чтобы закрепить знания, полученные в процессе проведения мастер-класса, **на следующем уроке** по изобразительному искусству предлагается похожее задание на выполнение ещё одного этюда с учётом необходимых этапов акварельной живописи в технике *a la prima*. Ведение работы в этой технике необходимо демонстрировать на начальном этапе обучения, потому что, как показали исследования, учащиеся, освоившие этот приём работы акварелью, в дальнейшем легко справляются со всеми остальными техническими приёмами акварельной живописи (лессировки, мозаичное письмо и др.).

Как показали результаты анкетирования педагогов, мастер-классы в современной практике преподавания акварельной живописи используются редко или проводятся так, как предлагает художник-акварелист С. Андрияка. Он разработал специальную методику, основу которой составляют задания, которые мастер показывает ученикам. При этом ученик выполняет их параллельно с педагогом, но только в технике лессировок. Преподаватель пишет работу, не комментируя происходящее, лишь останавливаясь на определённых этапах, а ученики стараются в точности скопировать живопись преподавателя.

Если ученик имеет талант, дар, то хорошая профессиональная школа поможет ему развивать своё творческое начало, если ученик мало одарён, он просто будет хорошим мастером-профессионалом. Другие преподаватели, использующие «мастер-класс» на своих занятиях, следуют тем же методическим принципам: ученик параллельно с учителем пишет аналогичную работу, стараясь скопировать у него сюжет, цвет, композицию.

Но у данной методики есть существенный недостаток. На итоговом просмотре мы видим совершенно одинаковые акварели, выполненные с разной степенью проработанности. В результате у учащихся не наблюдается развития художественно-творческих способностей, образного мышления, напротив, исчезает

личностное отношение учащегося к изображаемому мотиву.

Ещё одним характерным недостатком данной методики проведения мастер-классов является то, что учащиеся могут выполнять только те задания, которые им показали, и не в состоянии создать ничего нового, своего, творческого.

Для развития художественно-творческих способностей и овладения акварельной техникой *a la prima* по сырому листу мы предлагаем иную форму проведения мастер-классов.

Согласно нашей методике, мастер-классы предшествуют только основным темам школьной программы: пейзаж, времена года, натюрморт, портрет. После проведения мастер-класса мы предлагаем повторить варианты этюда самостоятельно, в качестве домашней работы или на другом уроке, используя рекомендации преподавателя. В результате происходит закрепление полученных умений и знаний, творческий поиск решения задания.

В проведении мастер-классов мы используем более широкий спектр задач познавательного, практического, методического, развивающего и творческого значения. Наша конечная цель – научить писать акварелью и находить пути создания художественного образа.

Рассмотрим проведение мастер-класса на конкретном примере.

Тема: «Пейзаж с осенними деревьями».

Материал: бумага, карандаш, ластик, кисти разной толщины, акварель, вода.

Время исполнения: 20–30 минут.

Задачи:

- в процессе беседы дать определённые представления учащимся о материалах и технике акварельной живописи, возможностях использования бумаги, губки, кистей, воды в работе акварелью;
- научить писать этюд пейзажа, объяснив возможности в выборе формата, композиции;
- показать определённую последовательность в выполнении акварельного этюда методом *a la prima*, по-сырому;

- предложить варианты решения данной темы;
- использовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении.

Ход работы:

1. В начале урока – организационный момент, приветствие, объявление темы.

2. Для создания эмоционально-образного ряда, творческой атмосферы на уроке показываем репродукции картин мастеров по данной теме. Беседуем о предстоящем этюде. Так начинается мастер-класс, создаётся образ изображаемого – пейзажа с осенними деревьями. Учащимся необходимо рассказать о том, как художники пишут пейзажи с натуры на пленэре. Объяснить им предстоящий ход работы: то, что мы будем писать не с натуры, а по памяти и представлению, и, следовательно, им необходимо чётко понимать, что конкретно они будут делать и изображать.

Композицию пейзажа с осенними деревьями преподавателю надо выбрать заранее. Перед началом урока следует подготовить место для проведения мастер-класса. Преподаватель должен показывать этапы выполнения этюда пейзажа на заранее установленном мольберте или планшете. Главное, чтобы весь ход работы был виден всем ученикам. Если мольберта нет, можно использовать парту. В этом случае учащимся придётся расположиться вокруг учителя, чтобы внимательно наблюдать за всеми этапами выполнения акварельного этюда.

3. После объяснения темы преподаватель раскладывает художественные принадлежности, поясняя, как они могут пригодиться ему в работе. Далее следует рассказ о выборе и расположении формата, цвета и качества бумаги. Учащиеся располагаются вокруг преподавателя. Ученикам из группы низкого и среднего уровня развития художественно-творческих способностей учитель рекомендует выполнять работу параллельно с ним, учащиеся высокого уровня развития способностей внимательно наблюдают за процессом работы преподавателя и, поняв её последовательность, приступают к своему этю-

ду. Главное, чтобы работа каждого ученика сохранила свою индивидуальность.

4. Преподаватель сначала делает лёгкий карандашный набросок деревьев. Смотрит, чтобы ученики также выполнили подготовительный рисунок. Выбирая и намечая композицию, педагог рассказывает о других возможных композиционных решениях этюда. Например, мы пишем осенний пейзаж, и значительное место в нашей работе занимают деревья. Можно выполнить композицию с высокой или низкой линией горизонта. В зависимости от этого изменится и характер пейзажа.

5. Далее преподаватель смачивает бумагу, подробно рассказывая о своих действиях. Смачивать лист следует движениями по горизонтали, сверху вниз широкой кистью. Одного раза достаточно, иначе избыток воды удлинит процесс высыхания работы.

6. Начинаем работу цветом. В акварельной технике *a la prima*, по-сырому, писать надо широко, большими цветовыми заливками, по возможности сразу в нужную силу цвета и тона. Живопись этюда целесообразно начинать сверху, с неба, постепенно набирая нужное цветовое решение этюда.

7. После того как набрана основная цветовая гамма этюда, преподаватель рассказывает и показывает, как выделить главное, как должна идти работа над деталями, как акцентируется передний план, как исправляются ошибки. Учащиеся вносят свои детали, исправляют ошибки. При этом преподаватель должен видеть и контролировать работу всего класса, чтобы в нужный момент подсказать и исправить ошибку, подбодрить, похвалить, помочь. Для ученика очень важен результат, и если работа акварелью получается, учащийся начинает верить в свои силы, у него появляется интерес к рисованию.

8. Завершение работы. Выполненные этюды нужно подписать и оставить до полного высыхания на горизонтальной поверхности.

По такому же принципу, но с небольшими различиями проводятся и другие мастер-классы по акварельной живописи в технике *a la prima*.

В процессе проведения уроков изобразительного искусства в школе, в студии дополнительного образования, аудиторных занятий и занятий на пленэрной практике мы апробировали систему проведения мастер-классов по акварельной живописи. Использование разработанной нами методики дало положительные результаты, что эффективно сказалось на развитии образного мышления и творческих способностей учеников.

Применение в работе мастер-классов по акварельной живописи делает урок наглядным, ярким, запоминающимся, положительно влияет на эстетическое развитие подрастающего поколения, прививает детям любовь к изобразительному искусству, к искусству акварели.

Литература

1. Михайлов, А.М. Искусство акварели / А.М. Михайлов. – М. : Изобразительное искусство, 1995. – 200 с.
2. Шорохов, Е.В. Композиция / Е.В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1987. – 207 с.
3. Яшухин, А.П. Живопись / А.П. Яшухин. – М. : Просвещение, 1985. – 288 с.
4. Сухомлинский, А.В. Сердце отдаю детям / А.В. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1986. – 105 с.
5. Смирнов, Г.Б. Акварель : учеб. пос. для студентов заочников художественно-графических факультетов педагогических вузов / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – М.-Л. : Просвещение, 1964. – 120 с.
6. Video cd – Государственный Русский музей. Акварель. – Студия «Квадрат фильм». – 2003–2005.
7. Video cd – Государственный Русский музей. Рождение картины. От природы к художественному образу. – Студия «Квадрат фильм». – 2003.

Мария Александровна Семёнова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств Московского городского педагогического университета, г. Москва.