

УДК 378.147:7:7.071.1:37-051

Значение специальных художественных дисциплин при подготовке педагога-художника

Лю Цзюньцзе

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск

Ключевой целью художественного образования в высших учебных заведениях является подготовка студентов к профессиональной деятельности, где основополагающую роль играют специальные художественные дисциплины, при изучении которых будущие учителя изобразительного искусства приобретают профессиональные компетенции и применяют их на практике при проведении уроков изобразительного искусства в системе основного и дополнительного художественного образования.

В данной статье рассмотрена специфика формирования профессиональных компетенций педагога-художника посредством интеграции психолого-педагогического и художественно-творческого аспектов, а также освещена роль специальных художественных дисциплин при формировании этих компетенций. Автором проанализирован процесс овладения основами художественно-творческого мастерства педагога-художника, где данный вид мастерства понимается как грамотное овладение основами изобразительного искусства, высокий уровень освоения изобразительных техник и профессиональное владение художественными материалами.

Ключевые слова: педагог-художник, профессиональные компетенции, специальные художественные дисциплины, учебные дисциплины, художественная подготовка, художественное ремесло, профессиональная деятельность.

(Искусство и культура. — 2026. — № 1(61). — С. 83–87)

The Importance of Special Art Disciplines in the Artist Teacher Training

Liu Junjie

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The main purpose of art education in higher education establishments is to prepare students for professional activities where special art disciplines play a fundamental role, during the study of which would-be Fine Arts teachers acquire professional competencies and apply them in practice when conducting art lessons in the system of basic and additional art education.

This article examines the specifics of the formation of professional competencies of an artist teacher based on the integration of psychological, pedagogical and artistic-creative aspects, as well as the role of special Art disciplines in the formation of these competencies. The author analyzes the process of mastering the basics of the artist teacher art and creative skill where this skill is understood as acquiring the basics of fine arts, high level of painting techniques and proficiency in using art materials.

Key words: artist teacher, professional competencies, special art disciplines, academic disciplines, art training, art craft, professional activity.

(Art and Cultur. — 2026. — № 1(61). — P. 83–87)

Современное художественное образование должно отвечать ключевому запросу общества — развивать у выпускников профессиональную компетентность, творческие способности, социально значимые качества личности, ориентирующие ее в новых нестандартных условиях трансдисциплинарности и мультидисциплинарности, индивидуальные

особенности самораскрытия и профессиональную самоактуализацию, позволяющую решать сложные, реальные проблемы окружающей действительности. Повышение требований к подготовке педагогов художественного профиля актуализирует поиск новых путей оптимизации методики преподавания специальных учебных дисциплин. Одним из

Адрес для корреспонденции: e-mail: 1272753305@qq.com — Лю Цзюньцзе

таких подходов является вычленение концептуальных основ данных дисциплин с целью пересмотра, реструктурирования их дидактического потенциала. В целостной, логично организованной образовательной среде происходит формирование профессионала и специалиста, способного стать социально активной, конкурентоспособной, компетентной и творческой личностью.

Профессиональные компетенции педагога-художника. Специальные художественные дисциплины играют важную роль в подготовке будущих педагогов-художников, так как они формируют их профессиональные компетенции, которые характеризуются своей прикладной направленностью и тесной связью с будущей профессией. Профессиональная компетентность педагога-художника включает интеграцию способностей педагога и художника, определяется умением решать педагогические задачи и проявлять способности художника «с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей, творческого опыта» [1]. Таким образом, формирование личности педагога-художника «происходит в единстве учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности», где важную роль играют специальные художественные дисциплины [1].

Анализ учебных планов художественных специальностей показал, что особую триаду специальных художественных дисциплин образуют рисунок, живопись, композиция, которые связаны общностью дидактических задач, жанровым своеобразием, принципами изложения и освоения учебного материала, особенностями методики организации практической деятельности. Данные дисциплины входят в основу всех специальностей художественного профиля в учреждениях высшего образования Республики Беларусь в качестве фундамента, на котором формируются профессиональные компетенции студентов — будущих педагогов-художников.

Научное обоснование значения рисунка, живописи, композиции в подготовке художника мы находим в трудах исследователей прошлых эпох: Ч. Ченнини, Л. Альберти, Л. да Винчи, А. Дюрера, И.-В. Гёте, Э. Делакруа, Питера Пауля Рубенса и др. В данных исследованиях рассмотрены различные аспекты практической подготовки художника.

Актуальные вопросы теории и методики обучения рисунку, живописи, композиции решали выдающиеся русские педагоги и художники: А.А. Дейнека, Б.И. Иогансон,

Е.А. Кибрик, Н.П. Крымов, А.М. Лаптев, Ю.М. Непринцев, Д.Н. Кардовский, К.Ф. Юон, В.И. Яковлев и др., что позволило более углубленно рассматривать роль и значение специальных учебных дисциплин в подготовке педагогов-художников.

Теоретические положения по рисунку, живописи, композиции представлены в учебных пособиях А.О. Барща, С.М. Гавриляченко, Д.Н. Кардовского, В.А. Королева, В.С. Кузина, Л.Г. Медведева, Н.Э. Радлова, Н.Н. Ростовцева, А.П. Сапожникова, А.М. Серова, П.П. Чистякова и других художников-педагогов.

В области методики преподавания специальных дисциплин проведены многочисленные исследования, охватывающие исторические, теоретические и практические аспекты (Г.В. Беда, Д.В. Брагина, А.А. Гавриков, В.Н. Есипов, С.Е. Игнатъев, Е.В. Ромашко, А.В. Свешников, А.А. Унковский, С.А. Чалый, Н.К. Шабанов, А.П. Яшухин).

Большой вклад в разработку методики преподавания рисунка, живописи и композиции внесли В.В. Бабияк, А.А. Баженов, Г.В. Беда, Н.Н. Волков, Е.И. Игнатъев, М.В. Кармазина, В.С. Кузин, Н.Г. Ли, К.В. Макаров, Л.Г. Медведев, И.С. Меньшенин, С.А. Минаев, Н.Н. Ростовцев, А.М. Савинов, В.В. Хабловский, Е.В. Шорохов, Б.П. Юсов.

Интегративный подход к рассмотрению специальных учебных дисциплин находит свое отражение в исследованиях А.Д. АLEXИНА (1993), И.А. Башкатова (2018), Н.С. Боголюбова (1993), Ван Мэя (2017), М.Б. Джанаева (1987).

Много рекомендаций по организации учебных занятий по рисунку, живописи, композиции представлено в теоретических разработках белорусских ученых: М.В. Беляева, А.А. Ковалева, О.Д. Костогрыза, В.К. Лебедко, Г.В. Лойко, Д.С. Сенько, В.Е. Нестеренко, В.П. Климовича, Г.Ф. Шауро.

Анализ специальной литературы показал, что специальные дисциплины (рисунок, живопись, композиция) в подготовке педагога-художника выполняют ключевую роль, а их значение раскрывается в следующем:

1. Формирование фундаментальных компетенций: техническое мастерство, знание и применение на практике законов изобразительного искусства.

2. Развитие познавательных процессов: визуальное сопоставление различных элементов природы, их анализ, оценка, перенос на картинную плоскость, последующие восприятие, оценка и корректировка результата, которые вырабатывают способность создавать глубоко осмысленные произведения.

3. Практико-ориентированная направленность: подготовка к профессиональной деятельности, интеграция в различные сферы художественной практики, создание графических и живописных работ, творческих композиций.

Проведенные исследования позволяют говорить о первостепенности рисунка, живописи и композиции в подготовке педагога-художника и связаны со следующими аспектами:

– являются основой при обучении художника со времени возникновения академической школы;

– помогают формировать профессиональное художественное видение, техническую культуру и пространственное мышление;

– критерий профессионализма: уровень владения средствами рисунка, живописи, композиции определяет качество подготовки педагога-художника;

– требования индустрии: работодатели (школы, студии, галереи) оценивают портфолио по качеству рисунка, гармоничности цветов, оригинальности композиционных решений.

Специальные художественные дисциплины в подготовке педагога-художника. Специальные художественные дисциплины (рисунок, живопись, композиция) в контексте педагогической деятельности направлены на:

– развитие познавательной активности, укрепление мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности;

– развитие профессиональной направленности деятельности студентов;

– актуализацию полученных знаний и умений и навыков на практике;

– формирование готовности к профессиональной деятельности педагога и художника;

– формирование профессиональных и творческих способностей студентов.

Характер взаимодействия учебных дисциплин «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» применительно к подготовке педагога-художника представлен в табл.

Рисунок и живопись являются инструментом восприятия, мышления и отражения действительности с учетом своих выразительных возможностей и работают в комплексе, дополняя друг друга, а композиция — интегрирующей дисциплиной, направленной на создание художественного образа с помощью специфических средств рисунка и живописи [2]. Поэтому отсутствие у студента профессиональной художественной подготовки по данным дисциплинам вызывает ряд проблем:

- отсутствие глубины понимания (специалист без этой базы действует по шаблонам, копирует чужие решения, не понимая, почему они работают; он не может осознанно создавать новое или решать нестандартные задачи);

- поверхностность и шаблонность работ, неумение выйти за рамки готовых решений, воспроизведение чужих идей;

- ограниченность выразительных средств (не владеет полным спектром визуального языка, чтобы точно и грамотно выражать свои идеи);

- неспособность к критическому анализу и рефлексии (не может объективно оценить ни свою работу, ни работы других, ложная самоидентификация);

- неуверенность и зависимость (чувствует себя неуверенно при выходе за рамки привычных задач, зависит от готовых решений и чужого мнения, неспособность решать сложные задачи, техническая несостоятельность, профессиональная уязвимость, примитивность, неудовлетворенность результатом, чувство неполноценности, разочарование в профессии);

- потеря связи с исторической и культурной традицией, неспособность диалогизировать с художественным наследием.

Подготовка педагога-художника к профессиональной деятельности. Подготовка будущих педагогов-художников к проведению уроков изобразительного искусства «играет основополагающую роль в их педагогической деятельности», поэтому основная задача высшего художественного образования — «подготовить студентов, будущих учителей изобразительного искусства к применению знаний, умений, навыков, полученных при изучении специальных дисциплин художественного профиля для самостоятельного проведения уроков» [3].

Готовностью педагога-художника к профессиональной художественной деятельности является овладение основами художественно-творческого мастерства как базой профессиональных компетенций в области изобразительного искусства. Художественно-творческое мастерство — это грамотное владение основами изобразительного искусства, высокий уровень освоения изобразительных техник, профессиональное владение художественными материалами, что для будущего педагога-художника служит прочным фундаментом в реализации как педагогических навыков, так и собственных творческих замыслов.

Таблица

Ключевые показатели	Рисунок	Живопись	Композиция
Сущностные характеристики	Основа всех пластических искусств в виде набросков, зарисовок и эскизов	Передача трехмерности изображения на плоскости с помощью цвета	Передача замысла посредством организации визуального пространства и элементов в единое целое, превращение объекта в образ
Связь с другими дисциплинами	Перспектива, живопись, пластическая анатомия, композиция, скульптура, графика	Цветоведение, фотография, композиция	Рисунок, живопись, скульптура, графика
Формы представления	Набросок, эскиз, клаузура, зарисовка	Этюд, живописное произведение	Художественное произведение, система знаков
Основные выразительные средства	Линия, штрих, пятно, силуэт, тон, светотень	Цвет, тон, фактура, мазок, пятно	Ритм, контраст, доминанта, динамика–статика, равновесие, пространство, масштаб, композиционный центр
Дидактические цели	Развитие наблюдательности, пространственного конструктивного мышления, «постановка» руки и глаза, формирует чувство пропорций, конструктивной основы, понимание формы, объема, конструктивного строения объектов	Развитие цветовосприятия, наблюдательности, фиксация впечатлений, выявление формы и пространственного положения объектов с помощью цвета	Развитие системы художественно-образного мышления, изучение закономерностей художественного творчества, создание оригинального произведения
Роль в учебно-творческом процессе	Линейно-конструктивный каркас художественной работы	Эмоционально-образное отражение предметов и явлений материального мира с помощью цвета	Упорядочивает содержательные и формальные элементы произведения; решает вопросы содержания, образной наполненности в произведении
Синергия, взаимодействие на практике	Цикличность процесса: 1. Композиционный эскиз → 2. Конструктивный рисунок → 3. Работа в цвете → 4. Корректировка композиции → 5. Обобщение.		
Художественный образ	Результат преобразования реального предмета или явления в систему выразительных средств (линия, тон, штрих, пятно), которые обобщают и символизируют увиденное, наполняя его новым смыслом	Результат осмысления сущности и красоты окружающей действительности в богатстве их пластических и колористических качеств	Выражение идейного замысла через целенаправленное размещение выразительных средств рисунка и живописи

Овладение художественным мастерством играет ключевую роль в профессиональной деятельности педагога-художника, в реализации идей его воспитанниками, так как без этого невозможно управлять художественно-творческой деятельностью и добиваться высоких результатов. Готовность к профессиональной деятельности будущего учителя изобразительного искусства возможна

только через формирование его собственных художественных компетенций, которые совершенствуются при изучении специальных учебных дисциплин — рисунка, живописи, композиции. В свою очередь, специальные учебные дисциплины формируют у педагога-художника не только профессиональные навыки, но и художественный вкус, способность к творческому мышлению,

что необходимо для успешной педагогической деятельности.

В процессе изучения специальных художественных дисциплин у будущих педагогов-художников формируются следующие профессиональные компетенции:

– применение навыков реалистического изображения с натуры в процессе создания натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека, а также выполнение творческих работ по памяти, представлению и воображению;

– проектирование художественно-творческого процесса обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся различных возрастных групп и специфики образовательной области «Изобразительное искусство»;

– использование принципов цветовых сочетаний для создания гармоничных композиций в разных видах искусства;

– осуществление конструирования, художественно-педагогического анализа и оценки содержания и процесса художественного образования в соответствии с требованиями нормативно-правового и методического обеспечения.

Профессиональная подготовка педагога-художника рассматривается «как процесс формирования его профессиональной компетентности на основе интеграции психолого-педагогического и художественно-творческого направлений, которая позволяет руководить процессом художественно-творческого развития школьников, а не просто обучать основам изобразительной грамоты» [1; 4; 5]. Педагогическая подготовка учителя изобразительного искусства способствует:

– эффективному осуществлению поиска, анализа и синтеза визуальной информации;

– саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности;

– обладанию современной культурой мышления, гуманистическим мировоззрением, аналитическим и инновационно-критическим стилем познавательной, социально-практической и художественной деятельности;

– отбору содержания учебного материала, методов и технологий на основе системы знаний и практических умений в области теории и методики педагогической деятельности;

– проектированию процесса воспитания, умению отбирать методы, формы,

технологии, соответствующие современным воспитательным целям и задачам;

– осуществлению отбора содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, применению их в образовательном процессе с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся;

– реализации образовательной, исследовательской и инновационной деятельности посредством адаптации и внедрения педагогических новшеств для совершенствования образовательной практики.

Таким образом, подготовка будущих учителей изобразительного искусства к профессиональной деятельности включает овладение педагогическим и художественным мастерством, которые объединяют в единый процесс обучение основам изобразительной грамоты и руководство процессом художественно-творческого развития обучающихся.

Заключение. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-художника опирается на согласованное сочетание теоретических знаний и практических навыков, тщательно структурированное содержание специальных художественных и педагогических дисциплин. Будущий педагог-художник должен на профессиональном уровне овладеть системой умений и навыков по организации образовательного процесса и художественным мастерством, что является основой его профессиональной подготовки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Малинская, Л.Л. Формирование профессиональной компетентности художника-педагога / Л.Л. Малинская. — URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Pedagogica/2_95883.doc.htm (дата обращения: 10.09.2025).
2. Волков, Н.Н. Композиция и живопись: в 2 т. / Н.Н. Волков. — М.: Искусство, 1977. — Т. 1. — 263 с.; Т. 2. — 14 с.: 130 л.: ил.
3. Соколова, Е.О. Методическая подготовка будущего педагога-художника к проведению уроков по изобразительному искусству / Е.О. Соколова // Искусство и культура. — 2019. — № 4. — С. 86–91. — URL: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/19523> (дата обращения: 17.09.2025).
4. Медведев, Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учеб. пособие для студ. худ.-граф. фак. пед. ин-тов / Л.Г. Медведев. — М.: Просвещение, 1986. — С. 9.
5. Свешников, А.В. Композиционное мышление в изобразительном искусстве: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.09 / Свешников Александр Вячеславович; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. — СПб., 2003. — 277 л.

Поступила в редакцию 20.12.2025