

УДК 378.1
DOI 10.5281/zenodo.18032296

Полынская И. Н.

Полынская Ирина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», д. 55, ул. Молодежная, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656049. E-mail: julka-nv@mail.ru.

Формирование творческих способностей у студентов художественно-педагогической направленности в обучении академическому рисунку

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования творческих способностей студентов художественно-педагогической направленности в обучении академическому рисунку. Подчеркивается, что обучение в системе художественно-педагогического образования студентов должно определить тактику и стратегию работы преподавателей. Рассмотрены общие вопросы организации развития творческих способностей студентов на академических занятиях по рисунку. Предложен комплекс мероприятий, направленный на повышение качества подготовки студентов. Данный комплекс позволяет реализовать дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем знаний и обеспечить индивидуальную траекторию для каждого. Кроме того, технические возможности студентов и творческий опыт позволяют решать очередные творческие задачи в академическом рисунке.

Ключевые слова: академический рисунок, творческие способности, обучение, воспитание, технические навыки, умения, студенты, педагог-художник, преподаватель.

Polynskaya I. N.

Polynskaya Irina Nikolaevna, doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State Pedagogical University", 55, Molodezhnaya St., Barnaul, Altai Krai, Russia, 656049. E-mail: julka-nv@mail.ru.

Development of creative abilities in students majoring in art and pedagogy in teaching academic drawing

Abstract. This article examines the development of students' creative abilities in art and pedagogical fields in the context of academic drawing. It emphasizes that instruction in art and pedagogical education should determine the teaching tactics and strategies. General issues related to the development of students' creative abilities in academic drawing classes are discussed. A set of measures aimed at improving the quality of student training is proposed. This set allows for a differentiated approach to students with varying levels of knowledge and ensures an individualized trajectory for each student. Furthermore, students' technical capabilities and creative experience enable them to address emerging creative challenges in academic drawing.

Key words: academic drawing, creativity, training, education, technical skills, abilities, students, artist teacher, teacher.

Обучение академическому рисунку представляет собой яркий пример организации проблемного обучения, сущность которого заключается в стимулировании поисково-творческой активности обучающихся и формировании самостоятельности в мыслительной деятельности. В данном контексте целью такого подхода становится развитие способности воспринимать окружающую действительность индивидуально и творчески подходить к выполнению заданий, параллельно приобретая необходимые знания, умения и навыки. «Предлагается направить учебно-воспитательный и образовательный процесс в вузе на синергию лучшего и полезного из нового, при сохранности классических методик и устоявшихся правил и основ обучения академическому рисунку» [8].

Однако не менее значимой задачей остается формирование прочной технической базы, способствующей эффективной реализации творческих замыслов. Важно подчеркнуть, что усвоение определенных приемов и методов не препятствует развитию творческого потенциала, напротив, оно служит необходимым фундаментом для успешной профессиональной самореализации. «Задача учебного рисунка — вооружить учащихся знаниями, которые могли бы быть для них опорой в творческой работе» [1, с. 77]. Таким образом, навыки выступают неотъемлемым компонентом всех видов художественно-изобразительной деятельности, включая творческие процессы, обеспечивая качество исполнения работ и эффективность решения художественных задач.

Формирование технических навыков и умений представляет собой сложный процесс, определяемый интеллектуальным потенциалом индивида, его целеполаганием и силой воли. Повторение однотипных двигательных действий руками способствует укреплению связи «рука-глаз», обеспечивающей координацию движений. По мере накопления опыта эти движения приобретают автоматизированный характер, позволяя студенту контролировать общий ход

выполнения задания, а не отдельные операции. Целью приобретения профессиональных навыков становится свободное владение техниками и приемами рисования в процессе творческой деятельности, обеспечение продуктивного сочетания учебного и творческого компонентов.

Таким образом, обучение техническим умениям направлено не только на освоение основ изобразительной грамоты и совершенствование техники исполнения, но и на развитие способности эффективно применять полученные знания и умения в практической работе. Это предполагает интеграцию теоретической подготовки и практических упражнений, позволяющих студенту уверенно решать творческие задачи, сохраняя при этом высокую степень осознанности и контроля над творческим процессом.

Между техническими возможностями, знаниями студента и его творческими способностями существует прямая связь. Новые технические возможности и творческий опыт позволяют решать очередные творческие задачи, т. е. они способствуют дальнейшему совершенствованию в творческом рисовании. «От того насколько обучающийся профессионально овладел рисунком зависит его творческая деятельность» [6, с. 242].

Педагогическая проблема состоит в гармоничном сочетании индивидуальных предпочтений учащихся с объективными принципами образовательного процесса. Для успешного формирования творческих компетенций студентов на начальном этапе изучения рисунка ключевое значение имеет правильная и своевременно осуществляемая направленность на понимание главных ориентиров и конечных целей образовательной программы, задающих вектор дальнейшего личностного роста обучающихся. Однако формирование осознанного творческого подхода к учебному процессу, способствующему развитию творческих качеств, невозможно обеспечить единичными мероприятиями либо административно-директивными методами. Требуется грамотное комбинирование

методик стимулирования творчества и создание благоприятных условий, позволяющих данным методикам эффективно реализовывать свое педагогическое воздействие. «Конечно, на сегодняшний день освоение рисунка в рамках учебной дисциплины во многом зависит не только от принятой системы методов обучения, но и от художественно-педагогического потенциала личности учителя, ведущего занятия» [3, с. 20]. Создание потребности студентов в творческой работе, а также руководство ими в соответствии с этапными задачами работы над учебно-творческим рисунком — важнейшее условие развития творческих способностей. «Задача педагога по изобразительному искусству — организовать процесс обучения таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциальные возможности и художественно-творческие способности каждого обучающегося» [5].

При целенаправленном восприятии объекта будущего изображения, организуемом преподавателем, студенты выявляют значительно большее количество характерных визуальных и экспрессивных особенностей изображаемых объектов. Важнейшее достоинство подобного восприятия состоит в его структуированности, систематичности и большей точности отражения объективных свойств предмета. Владение методами организации восприятия и понимание базовых принципов восприятия являются ключевыми условиями формирования творческих компетенций в процессе обучения будущих преподавателей изобразительного искусства и служат прочной базой для дальнейшего творчества. «Постижение основ, правил и законов академического рисунка является особо важным в становлении профессиональных качеств будущего учителя изобразительного искусства» [4, с. 116].

Результаты наблюдений убеждают, что переход от учебных задач к творческим, т. е. от изучения к поиску художественного образа, должен протекать как последовательное изменение отношения к объемной форме. От формы как самоцели к форме — средству характеристики, сна-

чала эмоционально-содержательной, затем внешне пластической и далее художественно-творческой. В основу данного вывода положено представление о форме как пластической основе художественного образа. «Учащийся должен уметь анализировать объект изображения и отбирать характерные признаки его формы, выделять главное и формировать представление о художественном образе» [2]. Подобное освоение ее должно обеспечить свободу творческого решения учебной постановки и одновременно способствовать выполнению учебно-аналитических задач рисования.

Характер работы студентов определяется в значительной степени уровнем технических возможностей и качеством развития изобразительных способностей, однако и они различны даже в пределах одной группы. Существенное различие наблюдается и в темпах развития творческих способностей, что объясняется уровнем подготовки и индивидуально-типологическими особенностями человека. Необходимо еще одно очень важное условие — индивидуальный подход к обучению и воспитанию студентов.

Одним из ключевых условий формирования творческих способностей выступает развитие волевых качеств обучающихся. Преподавание такого сложного предмета, как академический рисунок, предполагает целенаправленное воспитание настойчивости и целеустремленности у студентов, поскольку именно эти качества традиционно отличают талантливых художников и педагогов. Необходимо готовить будущих специалистов к преодолению неизбежных препятствий, возникающих в процессе решения учебно-творческих задач, способствуя формированию внутренней готовности к напряженной работе и достижению высоких результатов в изобразительном искусстве.

В соответствии с этим художественно-эстетическое воспитание студентов должно основываться на следующих компонентах обучения основам академического рисунка:

– мотивационный компонент ориентирован на стимулирование творческой активности обучающихся посредством формирования устойчивых внутренних стимулов, постановки осознанных целей и поддержания эмоционального настроя, способствующего вовлечению студентов в продуктивную творческую деятельность на каждом этапе её освоения;

– ориентационный компонент заключается в принятии студентами общей цели образовательной программы, разработке плана действий и прогнозировании возможных результатов своего труда;

– содержательно-операционный компонент представляет собой двуединый процесс овладения теоретическими знаниями в области академического рисунка и практических навыков их реализации на практике;

– ценностно-волевой компонент объединяет процессы концентрации внимания, волевого усилия и эмоционального восприятия, необходимые для успешного осуществления художественно-творческого процесса;

– оценочный компонент реализуется путем регулярного мониторинга прогресса обучающихся путём сравнения достигнутых ими результатов с поставленными учебными целями и задачами, обеспечивая обратную связь относительно уровня сформированности профессиональных компетенций. Наличие этого компонента в составе творческой деятельности и взаимосвязь всех компонентов между собой обеспечивает самоуправление процессом формирования мотивации в системе художественного образования. «Студенты должны знать и понимать, как можно синтезировать в обучении все возможности знаний, умений и навыков, выходя на уровень профессионального подхода в решении суммы творческих задач» [7, с. 253].

Все эти элементы системы в реальном учебном процессе взаимосвязаны и протекают в диалектическом единстве.

Формирование творческих способностей студентов художественно-

педагогической направленности в обучении академическому рисунку зависит так же от совокупности внешних и внутренних условий.

Внешние условия:

- педагогическая деятельность преподавателя;
- содержание художественного творчества;
- методы обучения и воспитания;
- педагогическая компетентность;
- уровень и индивидуальные особенности педагогического мастерства преподавателя вуза;
- материально-технического оснащения; учебно-методического и научного обеспечения.

Внутренние условия становления мотивации в рамках системы художественно-эстетического воспитания обусловлено специфическими качествами психического развития, проявляющимися у студентов в процессе активного вовлечения в организованную педагогом творческо-художественную деятельность.

Итак, исходя из выше сказанного и касаясь общих вопросов организации развития творческих способностей студентов на академических занятиях по рисунку, необходимо указать на комплекс мероприятий, способных повысить качество подготовки студентов в этом отношении.

Рычком к развитию творческих способностей служит общая творческая обстановка, как правило, складывающаяся в учебно-педагогическом коллективе. Этой же цели служат коллективные посещения выставок, творческих мастерских художников, углубленное изучение искусствоведческой литературы. В результате всех этих мероприятий накапливается объем знаний, приобретается опыт, необходимый для развития художественного вкуса, чувств и представлений. Изучая творческие методы и технические приемы художников, студенты сами делают попытки творческого освоения действительности, ищут выразительные средства художественного языка.

Организованной формой развития творческих способностей является учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, куда творческая работа входит как составная часть. Участие в работе кружков и про-

блемных групп способствует развитию творческих способностей. Мощным фактором развития способностей является организация и проведение персональных и групповых выставок учебно-творческих работ студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева О. О. Академический рисунок. Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Том Часть I. 2021. 126 с.
2. Банкова А. М. Особенности обучения академическому рисунку при подготовке студентов по направлению "дизайн" (по отраслям): развитие образного и объёмно-пространственного мышления // Наука и образование сегодня. 2022. № 4(73). С. 45–48.
3. Батаева Л. А. Методологические основы преподавания академического рисунка в контексте развития художественного образования // Художественное образование и наука. 2025. № 1(42). С. 15–21. DOI 10.36871/hon.202501015.
4. Полынская И. Н. Научно-исследовательская работа студентов художественно-педагогической направленности в обучении // Наукосфера. 2022. № 3-2. С. 114–117. DOI 10.5281/zenodo.6384416.
5. Полынская И. Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 1. С. 25. DOI 10.17513/spno.30511.
6. Савинов А. М., Савинова С. В. Формирование у студентов профессиональных навыков выполнения академического рисунка на начальных этапах обучения // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2025. № 5. С. 241–257. DOI 10.24412/2304-120X-2025-11092.
7. Ткачева О. И. Методология решения творческих задач в процессе обучения академическому рисунку студентов дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного искусства в БГИИК // Наука. Искусство. Культура. 2025. № 2(46). С. 252–259.
8. Шнейдер Е. М., Попов Е. И., Просецкая В. В. Особенности преподавания дисциплины Академический рисунок в специальной подготовке студентов направления дизайн // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 3. С. 31. DOI 10.17513/spno.32667.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alieva O. O. Akademicheskij risunok. Ural'skij gosudarstvennyj arhitekturno-hudozhestvennyj universitet. Tom Chast' I. 2021. 126 s.
2. Bankova A. M. Osobennosti obuchenija akademicheskemu risunku pri podgotovke studentov po napravleniju "dizajn" (po otrasmjam): razvitiye obraznogo i ob#jomno-prostranstvennogo myshlenija // Nauka i obrazovanie segodnya. 2022. № 4(73). S. 45–48.
3. Bataeva L. A. Metodologicheskie osnovy prepodavanija akademicheskogo risunka v kontekste razvitiya hudozhestvennogo obrazovanija // Hudozhestvennoe obrazovanie i nauka. 2025. № 1(42). S. 15–21. DOI 10.36871/hon.202501015.
4. Polynskaja I. N. Hauchno-issledovatel'skaja rabota studentov hudozhestvenno-pedagogicheskoj napravlennosti v obuchenii // Naukosfera. 2022. № 3-2. S. 114–117. DOI 10.5281/zenodo.6384416.
5. Polynskaja I. N. Metody ispravlenija oshibok v risovanii s natury u shkol'nikov // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2021. № 1. S. 25. DOI 10.17513/spno.30511.
6. Savinov A. M., Savinova S. V. Formirovanie u studentov professional'nyh navykov vypolnenija akademicheskogo risunka na nachal'nyh jetapah obuchenija // Nauchno-metodicheskij jektronnyj zhurnal "Koncept". 2025. № 5. S. 241–257. DOI 10.24412/2304-120X-2025-11092.
7. Tkacheva O. I. Metodologija reshenija tvorcheskikh zadach v processe obuchenija akademicheskemu risunku studentov dizajnerov i masterov dekorativno-prikladnogo iskusstva v BGIIK // Nauka. Iskusstvo. Kul'tura. 2025. № 2(46). S. 252–259.
8. Shnejder E. M., Popov E. I., Proseckaja V. V. Osobennosti prepodavanija discipliny Akademicheskij risunok v special'noj podgotovke studentov napravlenija dizajn // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2023. № 3. S. 31. DOI 10.17513/spno.32667.

*Поступила в редакцию: 06.11.2025.
Принята в печать: 30.12.2025.*