

УДК 377.5:372.874
DOI 10.17513/snt.40232

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 8–9-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Полынская И.Н.

*ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
Барнаул, e-mail: julka-nv@mail.ru*

Цель работы: исследование предложенных методических рекомендаций, направленных на эффективное обучение рисованию фигуры человека обучающихся 8–9-летнего возраста в художественной школе. В статье даются теоретический, эмпирический анализы исследования, описываются основные тесты для оценки работ обучающихся, анализируются все этапы педагогического эксперимента, делаются выводы. Актуальность обусловлена современными требованиями к уровню развития и воспитания активной творческой личности, обладающей гуманистическими ценностями и мировоззренческими позициями, способной к творческому самовыражению и самореализации. В данной статье представлена систематизированная методика, позволяющая эффективно учить обучающихся, как в школе искусств, так и в общеобразовательной школе, изображению сложного объекта – человека. Учебные задания ориентированы на подробное изучение и анализ пластической анатомии, а также на активизацию творческого саморазвития личности школьника. Цель заключается в создании учебного набора специальных заданий и упражнений, который будет наиболее эффективным для обучения обучающихся 8–9 лет в художественной школе. Задачи исследования были направлены на улучшение методики для более эффективного обучения рисованию человека обучающихся школы искусств, обосновать оптимальные условия, способствующие развитию умений учащихся в изображении людей в сюжетно-тематических композициях. В результате анализа экспериментального исследования были получены высокие результаты, подтверждающие эффективность разработанного учебного набора специальных заданий и упражнений, методических рекомендаций, педагогических технологий, приемов и способов, целью которых является обучение детей художественной школы рисованию человеческой фигуры. В процессе исследования значительно улучшились умения и навыки изображения фигуры человека или группы людей обучающихся художественной школы 8–9-летнего возраста.

Ключевые слова: изображение, детский рисунок, обучение, фигура человека, учебно-воспитательный процесс, методика, изобразительное искусство, художественная школа

STUDY OF THE METHODOLOGY OF TEACHING DRAWING OF THE HUMAN FIGURE TO 8–9-YEAR-OLD STUDENTS IN AN ART SCHOOL

Polynskaya I.N.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: julka-nv@mail.ru

The purpose of the work: study of the proposed methodological recommendations aimed at effective teaching of drawing of human figures to students aged 8–9 years in an art school. The article provides theoretical, empirical analysis of the study, describes the main tests for assessing the students' work, analyzes all stages of the pedagogical experiment, and draws conclusions. The relevance is due to modern requirements for the level of development and education of an active creative personality with humanistic values and ideological positions, capable of creative self-expression and self-realization. This article presents a systematic methodology that allows effectively teaching students, both in art schools and in comprehensive schools, to depict a complex object – a person. Educational tasks are focused on a detailed study and analysis of plastic anatomy, as well as on activating the creative self-development of the student's personality. The goal is to create an educational set of special tasks and exercises that will be most effective for teaching 8–9-year-old students in an art school. The objectives of the study were aimed at improving the methodology for more effective teaching of drawing a person to art school students, to substantiate the optimal conditions that contribute to the development of students' skills in depicting people in plot-thematic compositions. As a result of the analysis of the experimental study, high results were obtained confirming the effectiveness of the developed educational set of special tasks and exercises, methodological recommendations, pedagogical technologies, techniques and methods the purpose of which is to teach children of an art school to draw a human figure. During the study, the skills and abilities of 8–9-year-old art school students in depicting a human figure or a group of people significantly improved.

Keywords: image, children's drawing, training, human figure, educational process, methodology, fine art, art school

Введение

Основная цель современного педагога в сфере дополнительного образования заключается в развитии у обучающихся навыков эффективного действия и успешной адаптации в условиях постоянно меняюще-

гося общества. Это вынуждает обдумать, как обеспечить эффективность учебного процесса, соответствующую требованиям современной жизни. Система художественного дополнительного образования нацелена на развитие творческих способностей,

расширение воображения, формирование индивидуального стиля в творчестве, освоение основ композиции, пропорций, объема, а также обучение навыкам изображения человеческой фигуры. Изучение данной проблемы и многолетний опыт педагогической работы в художественной школе позволяют свидетельствовать, что проблема обучения изображения фигуры человека обучающимися художественной школы остается открытой и требует дополнительного исследования.

Изображение человеческой фигуры является ключевой темой в изобразительном искусстве, поскольку человек, его деятельность всегда определяли социокультурное значение произведений искусства. Почти в каждой детской работе можно увидеть изображение человека: здесь и мама в праздничном наряде, и сестренка, и папа, и полубившиеся герои сказок. Тем не менее изображения людей в работах детей, как правило, бывают стандартными, однообразными и схематичными. «Поэтому знания о закономерностях строения человеческого тела необходимо давать на уроках изобразительного искусства грамотно, насыщая ими программу, включая теорию в практическую работу по изображению людей с натуры, по памяти и представлению» [1, с. 332–333].

Когда преподаватель дает детям известный тест «Дом. Дерево. Человек», часто бывает, что ребенок не изображает человека. Это говорит о том, что ребенок, скрывая свое неумение изображать фигуру человека, идет на хитрость, объясняя тем, что человек в домике или спрятался за деревом. Важным фактором становится целенаправленное обучение детей рисованию человека, учитывая их возрастные особенности, индивидуальные способности, а также художественно-образное мышление. «Одним из механизмов творческого развития личности в области изобразительного искусства является художественно-образное мышление, которое наиболее полно раскрывается в процессе художественной деятельности» [2, с. 122]. Методикой обучения изображению фигуры, портрета человека занимались художники с древних времен. Было высказано множество ценных мыслей о методике изображения человека, Гете в своем сочинении писал: «Теперь я всецело отдался изучению человеческой фигуры, составляющей *non plus ultra* всего человеческого знания и деятельности. Моя усердная подготовка в изучении всех областей природы, особенно остеологии, помогает мне идти быстрыми шагами вперед» [3, с. 113]. Многие авторы фундаментальных трудов

подчеркивают особое значение в изучении и освоении пластической анатомии, позволяющее развивать различные возможности творческого самосовершенствования в художественной деятельности.

Научность статьи заключается в решении важной проблемы творческого развития обучающихся в процессе освоения практических навыков в изображении фигуры человека, установлена взаимосвязь умений рисования фигуры человека с умозрительным замыслом с освоением конкретных технических, анатомических и эмоциональных характеристик изображаемых персонажей в детских композициях.

Решение данной проблемы заключается в необходимости исследования методики обучения рисованию фигуры человека, удовлетворяющей потребности развития личности обучающихся 8–9-летнего возраста в художественной школе. Все это ведет к тому, что неумение изображать человека в сюжетно-тематической композиции снижает уровень подготовки учащихся в художественной школе. Необходимо тщательное изучение пластической анатомии.

Особая значимость данной работы заключается в создании учебного набора специальных заданий и упражнений, который будет наиболее эффективным для обучения детей 8–9 лет в художественной школе. Экспериментальный подход, включающий определение целей, учебные задачи, программу и план, содержание уроков, теоретическое и методическое обоснование, позволит более эффективно решить данную проблему.

Задачи:

- изучить и проанализировать литературу, связанную с обучением рисованию человека в школе искусств;
- создать тесты для оценки работ учащихся 8–9 лет в области рисования человека;
- улучшить методические рекомендации для более эффективного обучения рисованию человека учащихся школы искусств;
- обосновать оптимальные условия, способствующие развитию умений учащихся в изображении людей в сюжетно-тематических композициях.

Материалы и методы исследования

Методы исследования включают изучение разнообразных источников: учебную литературу по педагогике, искусствоведению, психологии, методике преподавания композиции, а также учебные планы по ИЗО; произведений художников, содержащих изображения людей; анализ работ школьников, в рамках экспериментального исследования.

Методику обучения рисованию человека следует строить инновационными способами работы с использованием современных педагогических технологий, последовательного анализа отдельных методов и приемов с применением наглядного материала (схемы, таблицы, репродукции картин художников), набросков и зарисовок, продолжительных по времени упражнений и заданий с подробным анализом ведения работы над изображением человека. При разработке педагогических технологий учитывалось научное планирование образовательного процесса и эффективный выбор методов и приемов обучения детей, таких как объяснение, демонстрация на практике, коррекция ошибок, их анализ, рефлексия и др. Технологии процесса передачи преподавателем теоретических знаний и практических навыков строились строго в соответствии с целями, которые принимали форму

конкретного ожидаемого результата в овладении учащимися анатомией человека. Однако не стоит и пренебрегать классическим подходом. Например, преподаватель Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки А.В. Щемелинский пишет: «Чтобы определенной изобразить фигуру, надо представить ее как совокупность геометрически форм, расположенных на разном удалении от рисующего и как бы входящих одна в другую» [4, с. 7].

Чтобы определить уровень практических умений изображать человека, учащимися в художественной школе были разработаны основные параметры оценки работ. Данные параметры позволяют определить умения обучающихся изображать человека в сюжетно-тематических композициях и возможность объективного анализа поставленной проблемы, а также сделать выводы на всех этапах исследования (табл. 1).

Таблица 1

Основные параметры для оценки работ обучающихся 8–9 лет в области рисования человека в художественной школе

Параметры	Уровни		
	Низкий	Средний	Высокий
Передача формы и пропорции фигуры человека	Неверно переданы формы и пропорции	Имеются незначительные нарушения в пропорциональном строении фигуры человека	Формы и пропорции фигуры человека переданы верно
Передача динамики фигуры человека	Отсутствует центр тяжести. Полная статика фигуры	Переданы неубедительно движения человеческого тела, расположения только рук и голов, зажатость и скованность	Движения фигуры выглядят естественно, правдоподобно. Присутствует динамика в изображении фигуры человека
Передача характерных особенностей, пропорции лица и мимики	Отсутствие характера. Пропорции лица не переданы, либо искажены, мимика, эмоции отсутствуют	Местоположения частей лица между собой незначительно нарушены, слабое проявление в изображении эмоций и мимики	Удачная передача характерных особенностей, пропорций лица. В рисунках переданы эмоции и мимика персонажей
Передача пластики и анатомии человека	Внешние формы фигуры человека не переданы или искажены	Пластическая анатомия имеет незначительные неточности и погрешности	Передача пластики и анатомии фигуры человека изображены убедительно, верно

Таблица 2

Анализ работ обучающихся 1 класса ДШИ № 2 на констатирующем этапе эксперимента

Параметры	1-я группа (11 учеников)		2-я группа (10 учеников)			
	уровни					
	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий
1. Передача формы и пропорций фигуры человека	64%	27%	8%	60%	40%	0%
2. Передача динамики фигуры человека	82%	18%	0%	70%	30%	0%
3. Передача характерных особенностей, пропорции лица и мимики	91%	9%	0%	100%	0%	0%
4. Передача пластики и анатомии человека	73%	18%	9%	90%	10%	0%

Констатирующий этап эксперимента был проведен в 1 классе детской художественной школы г. Нижневартовска. Цель данного этапа заключалась в выявлении уровня умений обучающихся 8–9-летнего возраста изображать фигуру человека в сюжетно-тематической композиции. В эксперименте участвовали две группы обучающихся, в первой группе были задействованы 11 чел., во второй – 10.

Заданием констатирующего этапа эксперимента для учащихся послужила сюжетная композиция на тему «Из пушистого снежка лепим мы снеговика» с изображением фигуры человека или группы людей. К основной задаче учащимся также необходимо передать в своем рисунке атмосферность заданной композиции. Материал – карандаш, гуашь, кисточки, бумага формата А3.

Из показателей табл. 2 видно, что изображение фигуры человека вызывает особые сложности у обучающихся 8–9-летнего возраста в художественной школе. Так, например, по параметру 1 «Передача формы и пропорций фигуры человека» низкий уровень в первой группе составил 64%, во второй – 60%, средний уровень в первой группе составил 27%, во второй – 30%, соответственно низкий 8% в первой группе и 0% во второй группе. Столь удручающую ситуацию можно наблюдать и по другим параметрам оценки.

Примером выполнения данного задания служат работы Лены В. (рис. 1), Оксаны Д. (рис. 2). Все изображенные фигуры людей на рисунках статичны, условны, имеют про-

порциональные неточности, нет построения фигуры по законам анатомической связи.

Рис. 1. Лена В.

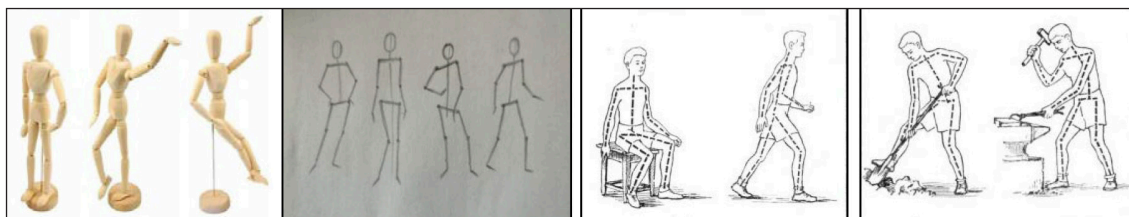
Рис. 2. Оксана Д.

Анализ работ учащихся 1 класса художественной школы позволил выявить существенные проблемы в изображении фигуры человека. Для решения задачи был разработан учебный набор специальных заданий, упражнений и тем сюжетно-тематических композиций, который представлен в табл. 3.

Таблица 3

Учебный набор специальных заданий и упражнений, направленных на обучение школьников рисованию человеческой фигуры

№	Тема	Содержание занятий	Кол-во ч.
1.	Схематическое изображение фигуры человека в динамике	Нарисовать схемы человека в различных позах и динамике. Материал: бумага, карандаш	2 ч
2.	«На катке»	Изобразить людей, катающихся на коньках. Материал: бумага, гуашевые краски	2 ч
3.	«Новогодний маскарад»	Изобразить сюжетно-тематическую композицию Новогоднего праздника с хороводом детей вокруг елки. Материал: бумага, гуашь	2 ч
4.	«В хантыйском стойбище»	Нарисовать по представлению бытовую сцену из жизни хантов в стойбище. Материал: бумага, гуашевые краски	2 ч
5.	«Рождественские колядки»	Изобразить многофигурные сцены из народных гуляний на Рождественские колядки. Материал: бумага, гуашевые краски	3 ч
6.	«Летний отдых»	Нарисовать по памяти сюжеты летнего отдыха детей, или родителей, бабушек и дедушек. Материал: бумага, гуашевые краски	3 ч
7.	«На рыбалке»	Изобразить сцену рыбалки, традиционного уклада жизни хантов. Материал: бумага, акварель	3 ч
8.	«Скорость»	Изобразить по представлению сюжет спортивных соревнований, где должна передаваться динамичность и скорость спортсменов. Материал по выбору учеников	3 ч

*Рис. 3. Деревянные модели человека.
Пример выполнения схематического изображения фигуры человека в динамике*

Перед выполнением практической работы каждого задания обучающимся давался подробный теоретический анализ, практический показ приемов выполнения фигуры человека в определенной динамике, объяснялись пропорции и анатомические особенности фигуры человека, демонстрировались наглядные пособия и репродукции картин художников с изображением как единичных, так и массовых сцен с людьми. «Рисую фигуру человека, важно иметь ясное представление о сравнительных пропорциях ее частей и их взаимном расположении» [5, с. 20]. Каждому заданию предшествовали упражнения на выполнение схематических рисунков, набросков и зарисовок фигуры человека с деревянных моделей (рис. 3). Большое внимание уделялось выполнению зарисовок фигуры человека с натуры. Обучающиеся позировали друг другу.

В качестве первого задания этапа эксперимента ученикам было предложено изобразить разнообразные позы людей в динамике и статике. «Благодаря этому у обучающихся развивается умение анализировать силуэт и форму натуры, а также наиболее точно передавать пластические характеристики модели в рисунке» [6, с. 222]. Данное задание, несмотря на легкость и простоту выполнения, вызвало определенные затруднения, поскольку требовало от детей точности определения пропорций фигуры человека, динамики и устойчивости фигуры в пространстве.

Второе задание было направлено на изучение динамики и равновесия фигуры человека, стоящего на одной ноге. Для этого было предложено ученикам изобразить катающегося на коньках человека. Примером выполнения данного задания служит работа Марии В. (рис. 4). Такое выполнение довольно типично на начальном этапе обучения, изображение ноги не имеет четко го изгиба в коленном суставе и выполнено дугообразно.

Следующая работа заключалась в изображении группы людей, задействованных одним смысловым содержанием: изобразить сюжетно-тематическую композицию

новогоднего праздника. В работе Насти К. (рис. 5) изображены две фигуры в маскарадных костюмах, очень выразительно переданы движения танцующих зайца и лисы, причем каждый персонаж имеет разные динамичные трактовки. Также можно наблюдать улыбку в мимике на маске лисицы, что довольно иллюзорно в понимании ученицы.

Рис. 4. Мария В.

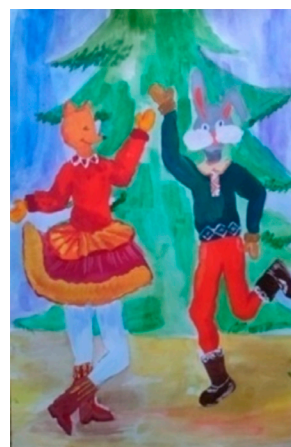

Рис. 5. Настя К.

Четвертое задание данного этапа эксперимента заключалось в изображении по представлению бытовой сцены из жизни хантов на стойбище (рис. 6). Довольно сложный ракурс в изображении оленя мы видим в этом рисунке, девочка расположена в трехчетвертном повороте, что также очень редко встречается в рисунках детей данного возраста.

Рис. 6. Матвей Е.

Рис. 7. Полина Ш.

Далее наш эксперимент продолжился необычным заданием для обучающихся, которое совпало с празднованием традиционного народного гуляния в «Рождественские колядки». Обучающимся было предложено изобразить многофигурные сцены из народных гуляний на «Рождественские колядки». Примером выполнения данного задания служит работа Полины Ш. (рис. 7). Таких своеобразных и интересных работ у ребят было очень много. Здесь наблюдается и выразительная динамика, и пропорции людей различного возраста, и эмоциональное настроение, переданное через детали, образы, колорит, костюмы изображенных персонажей. «Большое значение для развития образных представлений и эмоциональной сферы ребенка имеет наглядность, демонстративный материал – рисунки, фотографии, репродукции, схемы, аудио- и видеоматериалы» [7, с. 147].

Следующее задание педагогического эксперимента было направлено на выявление умений обучающихся изображать многофигурную композицию по памяти: «Летний отдых» – от детей требовалось нарисовать сюжеты летнего отдыха детей или родителей, бабушек и дедушек (рис. 8). Здесь также можно увидеть динамику фигур людей, передачу убедительной анатомии человека, пропорционального соотношения массы и форм при изменении положения в движении.

Рис. 8. Регина М.

Рис. 9. Алина А.

Рис. 10. Егор П.

На завершающем этапе эксперимента обучающимся было предложено изобразить сцену рыбалки – традиционного уклада жизни хантов и манси. Все обучающиеся с этой задачей справились успешно, примером выполнения этого задания служит работа Алины А. (рис. 9).

И наконец, чтобы проверить, насколько выросли показатели по всем параметрам, были проанализированы контрольно-проверочные работы обучающихся художественной школы 8–9-летнего возраста. Детям была предложена тема «Скорость», что предполагало изобразить по представлению сюжет спортивных соревнований, где должна передаваться динамичность и скорость спортсменов (табл. 4). Работа Егора П. (рис. 10) – яркий тому пример.

Таблица 4

Анализ работ обучающихся 1 класса ДШИ № 2
на контрольно-проверочном этапе эксперимента

Параметры	1-я группа (11 учеников)			2-я группа (10 учеников)		
	уровни					
	низкий	средний	высокий	низкий	средний	высокий
1. Передача формы и пропорций фигуры человека	0%	91%	9%	0%	80%	20%
2. Передача динамики фигуры человека	9%	55%	36%	10%	80%	10%
3. Передача характерных особенностей, пропорции лица и мимики	27%	46%	27%	20%	60%	20%
4. Передача пластики и анатомии человека	18%	36%	46%	0%	80%	20%

После тщательного анализа работ обучающихся 1 класса контрольно-проверочного этапа эксперимента результаты по всем параметрам впечатляют. Так, например, если на констатирующем этапе исследования по параметру «Передача формы и пропорций фигуры человека» низкий уровень в группе 1 составил 64%, то на контрольно-проверочном этапе этот параметр показал 0%, средний уровень – 27%, на контрольно-проверочном он составил уже 91%, что на 64% выше. Динамику роста показателей можно проследить по всем параметрам в двух группах. Такие высокие результаты подтверждают эффективность разработанного учебного набора специальных заданий и упражнений, целью которого является обучение детей художественной школы рисованию человеческой фигуры. Каждый обучающийся проявил в работе свои индивидуальные творческие способности. «Более того, рисуя человека, он развивает свое воображение и фантазию, зрительную память, что позволяет ему решать любые творческие замыслы и задачи» [8, с. 328].

Результаты исследования и их обсуждение

Обучение рисованию человеческой фигуры – это постепенный процесс освоения художественного мастерства. Для того, чтобы нарисовать человека, необходимо развивать определенные навыки и качества, такие как глазомер, творческое и пространственное мышление, фантазию, память, чувство сочетания цветов и т.п. Разработанная серия занятий играет важную роль в развитии интереса обучающихся к рисованию людей разных возрастов, знакомит их с творчеством великих мастеров и является необходимым этапом в подготовке к созданию сюжетно-тематических композиций.

Заключение

Следовательно, можно сделать вывод, что в процессе проведенного исследования значительно улучшились умения и навыки изображения фигуры человека или группы людей учащимися художественной школы. Анализ контрольного этапа эксперимента показал, что обучающиеся не боятся создавать сложные композиции и стремятся продемонстрировать свое мастерство в создании сюжетно-тематической композиции.

Список литературы

1. Филимонов А.И., Канунникова Т.А. Значение пластической анатомии и анатомического рисунка фигуры человека в педагогическом образовании // *Kant*. 2020. № 2 (35). С. 329–336. DOI: 10.24923/2222-243X.2020-35.70.
2. Польшкая И.Н., Савинов А.М., Крысова В.А. Художественно-образное мышление как один из аспектов формирования творческих способностей будущего учителя изобразительного искусства // *Перспективы науки и образования*. 2020. № 2 (44). С. 120–137. DOI: 10.32744/pse.2020.2.10.
3. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка: учеб. пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд». М.: Просвещение, 1981. 192 с.
4. Щемелинский А.В. Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки // *Secreta Artis*. 2020. № 2 (10). С. 2–16.
5. Аблямитова Л.Х. Изучение композиционных основ в процессе изображения фигуры человека будущими учителями начальных классов // *Среднее профессиональное образование*. 2021. № 11 (315). С. 20–24.
6. Филиппова Л.С., Тамразян А.С., Мясникова А.Г. Наброски и зарисовки фигуры человека как средство развития творческих способностей обучающихся // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2024. № 2. С. 222–230.
7. Польшкая И.Н. Формирование творческого воображения посредством лепки на занятиях по изобразительному искусству и технологии в начальных классах общеобразовательной школы // *Современные наукоемкие технологии*. 2023. № 10. С. 146–152. DOI: 10.17513/snt.39807.
8. Скворцов А.В. Рисование фрагментов человеческого тела и их пространственно-пластическое изображение в практике академического рисунка // *Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова*. 2020. № 3–2. С. 327–333.