

УДК 75.02

Проблемы преподавания курсов цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах с точки зрения эстетического воспитания

Ван Цзюньсинь

Бакалавр, преподаватель,
Северо-Восточный нефтяной университет,
163318, Китайская Народная Республика, Дацин, пров. Хэйлунцзян;
e-mail: 504734133@qq.com

Проект финансирования: Проект инновационного фонда Северо-Восточного нефтяного университета 2023 года «Исследование методов преподавания курсов эстетического образования для студентов нехудожественных специальностей в колледжах и университетах — на примере курса «Цветные зарисовки пейзажей»». Номер проекта: 2023YDW-12.

Аннотация

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом к развитию эстетического восприятия студентов профильных колледжей и университетов, специализирующихся в области искусства и дизайна. Цель исследования заключается в систематизации методических подходов к преподаванию курсов цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах с акцентом на эстетическое воспитание студентов. Задачи исследования включают: анализ теоретических основ эстетического воспитания в контексте художественного образования; обобщение имеющихся методических подходов к преподаванию пейзажной зарисовки в колледжах и университетах; оценку эффективности существующих методик преподавания цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах. Методология исследования основана на искусствоведческом подходе и включает в себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, обобщение, систематизация), а также историографический анализ научной литературы по теме исследования, метод экспертных оценок, методы статистического анализа. Выводы: преимущества курса пейзажной зарисовки заключаются в интеграции искусства в образовательный процесс, стимулирования творческой активности студентов, расширении их культурного кругозора и обогащения эмоционального интеллекта студентов. Однако в современной педагогической практике недостаточно уделяется внимания к индивидуальным особенностям студентов, что может препятствовать раскрытию их творческого потенциала с точки зрения эстетического воспитания.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Цзюньсинь. Проблемы преподавания курсов цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах с точки зрения эстетического воспитания // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 1А. С. 180-187.

Ключевые слова

Цветные зарисовки пейзажей, преподавание живописи, техника живописи, эстетическое воспитание, искусствоведение, педагогика.

Введение

Цветная пейзажная зарисовка, как учебная дисциплина, играет важную роль в формировании профессиональных компетенций будущих художников и дизайнеров, способствуя развитию у них навыков работы с цветом, композицией, пространством и формой. При этом, преподавание данной дисциплины в контексте эстетического воспитания позволяет не только освоить технические приемы, но и развить способность к эмоциональному отклику на окружающую среду, пониманию и передаче красоты природы. По мнению исследователей, в современном мире эстетическое воспитание студентов профильных искусствоведческих колледжей и вузов становится особенно важным инструментом для формирования гармонично развитой личности, способной к творческому самовыражению и осознанному восприятию искусства [Lung-Wen Kuo, Chih-Chun Lai, 2018, с. 68].

Достижение полноценного развития личности будущих живописцев предполагает анализ существующих образовательных программ и методик преподавания, выявление наиболее эффективных приемов и техник, а также разработку инновационных подходов, направленных на развитие эстетического восприятия и художественного вкуса [Wanying Ju, 2022, с. 119]. В частности, в современной историографии темы основное внимание уделяется изучению опыта ведущих художественных школ и университетов [Yakou, 2018], а также анализу работ известных художников-пейзажистов с целью выявления ключевых принципов и методов, лежащих в основе их творчества [Farber, 2023]. Тем не менее, существует необходимость обобщения существующих принципов обучения пейзажной зарисовке с точки зрения эстетического воспитания студентов колледжей и университетов.

Материалы и методы

В качестве материалов исследования были изучены методологические работы отечественных авторов и результаты некоторых эмпирических работ зарубежных экспертов в области пейзажной живописи.

В частности, теоретические аспекты исследуемой темы представлены в работах таких авторов, как Т.В. Берченко, С. Дань, Лю Г, М.Б. Похлебаева, А.В. Горелко, Л.К. Фортова и др.

Некоторые методические аспекты обучения проанализированы в работах таких авторов, как Ф. Фарбер, Лунг-Вэнь Куо, Чи-Чунь Лай, Вань Г, Ваньинг Цзюй, Якоу Х и др.

В исследовании были применены методы, согласно целям исследования (таблица 1):

Таблица 1 - Методология, цель и задачи исследования

Методы исследования	Цель исследования	Задачи исследования
Историографический анализ научной литературы по теме исследования	Систематизация методических подходов к преподаванию курсов цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах с акцентом на эстетическое воспитание студентов.	анализ теоретических основ эстетического воспитания в контексте художественного образования
Метод формально-логического анализа		обобщение имеющихся методических подходов к преподаванию пейзажной зарисовки в колледжах и университетах
Метод систематизации и обобщения полученных результатов		оценка эффективности существующих методик преподавания цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах

Эмпирическая часть исследования состояла в опросе экспертов-искусствоведов по преимуществам и недостаткам курса цветной пейзажной зарисовки в колледжах и университетах. Репрезентативная выборка экспертов составила 75 человек.

Респонденты оценивали эффективность курса цветной пейзажной зарисовки по 10-ти балльной шкале, после чего все данные были обработаны в программе статистического анализа. Полученные результаты были переведены в графический формат для наглядности отображения. Эмпирическая часть исследования была проведена в период с 1 января по 28 февраля 2025 года.

Результаты и обсуждения

По итогу проведенного исследования были получены следующие результаты (рисунок 1):

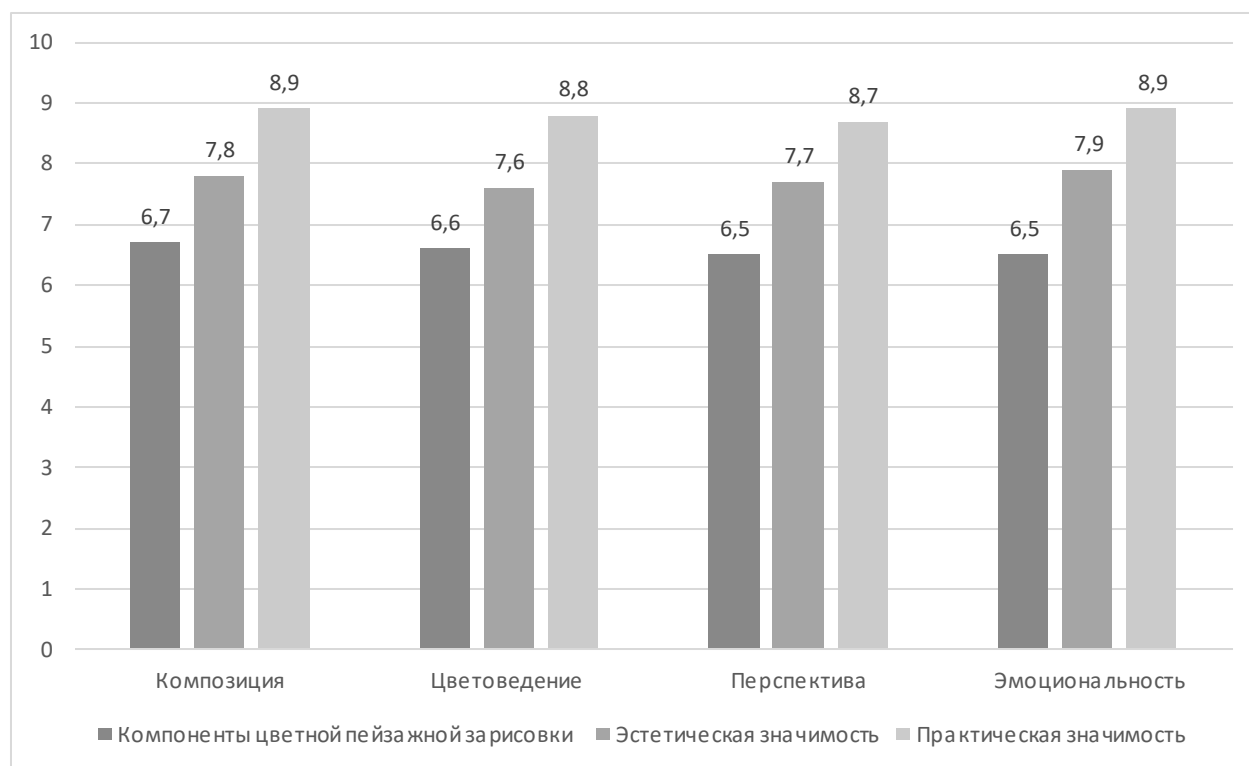

Рисунок 1 - Оценка эффективности курса цветной пейзажной зарисовки у студентов колледжей и университетов с точки зрения эстетического воспитания

Как показал проведенный среди экспертов опрос, наиболее эффективные приемы обучения студентов технике цветной пейзажной зарисовки должны базироваться на принципах интеграции теории и практики, а также на последовательном освоении базовых навыков с постепенным переходом к более сложным задачам. При этом ключевым элементом является предварительное изучение основ цветоведения, включающее в себя понимание цветового круга Иттена, принципов смешения цветов и создания гармоничных цветовых сочетаний. Как отметили опрошенные эксперты, важно акцентировать внимание на разнице между аддитивным и субтрактивным цветообразованием, особенно при работе с такими материалами, как акварель, гуашь или пастель.

Практическое обучение начинается с упражнений на освоение техники цветового пятна и работы кистью: студентам предлагается создавать абстрактные цветовые композиции,

фокусируясь на передаче тональных градаций и фактуры. Далее, они переходят к этюдам с натуры, изображая такие простые объекты, как фрукты или листья. По мнению экспертов, на данном этапе освоения курса важно научить студентов правильно определять цветовой тон, насыщенность и свет, а также учитывать влияние освещения на восприятие цвета. Особое внимание требуется уделять построению композиции и выбору точки зрения для достижения наибольшей выразительности.

Следующий этап преподавания курса в колледже или университете – это работа над пейзажной зарисовкой непосредственно на пленэре. Здесь студенты должны применять полученные знания и навыки для передачи пространственной перспективы, атмосферных эффектов и особенностей ландшафта. По мнению опрошенных экспертов, эффективным приемом является разбиение пейзажа на планы (передний, средний, задний) и использование различных техник для их изображения. Например, для переднего плана используются более насыщенные и детализированные цвета, а для заднего – более размытые и светлые, что создает ощущение глубины изображения. Как подчеркнули опрошенными нами эксперты, для эстетического воспитания важно подчеркнуть необходимость упрощения формы и передачи основных цветовых отношений, избегая излишней детализации композиции.

В ходе проведения занятий по курсу, для закрепления полученных знаний и развития индивидуального стиля студентам необходимо предложить творческие задания, направленные на интерпретацию пейзажа в различных техниках и стилях. Такой подход может включать в себя создание серии этюдов, посвященных определенному времени года или суток, или выполнение пейзажной композиции на основе собственных впечатлений и ассоциаций. Важным аспектом является анализ и обсуждение работ, как с преподавателем, так и с другими студентами, что способствует развитию критического мышления и обмену опытом. При этом, в ходе преподавания курса, оценка работ должна учитывать не только техническое мастерство, но и оригинальность подхода, выразительность и умение передать эмоциональное состояние.

Как отметили опрошенные нами эксперты, преподавание курсов цветной пейзажной зарисовки в профильных колледжах и университетах играет ключевую роль в эстетическом воспитании будущих специалистов. Данная дисциплина способствует развитию у студентов технических навыков, связанных с изобразительным искусством, а также формированию глубокого понимания красоты окружающего мира, способности видеть гармонию в природе и выражать ее средствами живописи.

Как отметили опрошенные нами эксперты, эстетическое воспитание в контексте пейзажной зарисовки предполагает освоение принципов композиции, цветоведения и перспективы, которые позволяют создавать визуально убедительные и эмоционально насыщенные произведения. Студенты изучают различные техники и материалы, такие как акварель, гуашь, пастель, что расширяет их творческий потенциал и позволяет находить индивидуальные способы выражения.

По мнению большинства опрошенных нами экспертов, цветная пейзажная зарисовка способствует развитию у студентов чувства прекрасного, умения видеть и ценить красоту в повседневном окружении. Процесс создания пейзажа требует от художника внимательного наблюдения, анализа форм и цветов, что развивает его восприятие и способность к образному мышлению. Изучение теории цвета, гармоничных цветовых сочетаний и принципов колористики, позволяет студентам создавать выразительные и эмоциональные работы, передающие настроение и атмосферу пейзажа.

Преподавание курсов цветной пейзажной зарисовки должно быть направлено на формирование у студентов колледжей и университетов целостного эстетического

мировоззрения. Помимо технических навыков и теоретических знаний, необходимо развивать у них критическое мышление и способность к самоанализу. Важно стимулировать творческую инициативу студентов, предлагая им различные задания, направленные на исследование различных аспектов пейзажа, таких как изображение света и тени, передача текстуры и фактуры, создание эмоционального настроения.

Наиболее эффективные приемы обучения студентов технике цветной пейзажной зарисовки должны базироваться на принципах интеграции теории и практики, а также на последовательном освоении базовых навыков с постепенным переходом к более сложным задачам.

Практическое обучение начинается с упражнений на освоение техники цветового пятна и работы кистью. Студентам предлагается создавать абстрактные цветовые композиции, фокусируясь на передаче тональных градаций и фактуры. Далее, они переходят к этюдам с натуры, изображая простые объекты, такие как фрукты или листья. На этом этапе важно научить студентов правильно определять цветовой тон, насыщенность и светлоту, а также учитывать влияние освещения на восприятие цвета. Особое внимание уделяется построению композиции и выбору точки зрения для достижения наибольшей выразительности.

Следующий этап – работа над пейзажной зарисовкой непосредственно на пленэре, в ходе которой студенты применяют полученные знания и навыки для передачи пространственной перспективы, атмосферных эффектов и особенностей ландшафта. Эффективным приемом является разбиение пейзажа на планы (передний, средний, задний) и использование различных техник для их изображения. Например, для переднего плана используются более насыщенные и детализированные цвета, а для заднего – более размытые и светлые, что создает ощущение глубины. Важно подчеркнуть необходимость упрощения формы и передачи основных цветовых отношений, избегая излишней детализации.

Для закрепления полученных знаний и развития индивидуального стиля студентам предлагаются творческие задания, направленные на интерпретацию пейзажа в различных техниках и стилях: например, создание серии этюдов, посвященных определенному времени года или суток, или выполнение пейзажной композиции на основе собственных впечатлений и ассоциаций. Важным аспектом является анализ и обсуждение работ, как с преподавателем, так и с другими студентами, что способствует развитию критического мышления и обмену опытом. Оценка работ должна учитывать не только техническое мастерство, но и оригинальность подхода, выразительность и умение передать эмоциональное состояние.

В конечном итоге, преподавание курсов цветной пейзажной зарисовки в профильных учебных заведениях должно способствовать формированию у студентов эстетической культуры, которая будет проявляться не только в их профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Воспитание чувства прекрасного, умения видеть и ценить красоту окружающего мира является важной задачей современного образования, и пейзажная зарисовка является эффективным инструментом для достижения целей эстетического воспитания студентов.

Заключение

По итогу проведенного исследования были сформулированы следующие выводы:

- Оценка курса цветной пейзажной зарисовки с точки зрения целей эстетического воспитания требует комплексного анализа его структуры, содержания и методов преподавания. Преимущества данного курса заключаются в интеграции искусства в образовательный процесс, что способствует развитию чувственного восприятия и

формированию эстетического вкуса у студентов колледжей и университетов. Учебный курс должен стимулировать творческую активность студентов, расширять их культурный кругозор и обогащать эмоциональный интеллект. Однако, существуют и недостатки обучения пейзажной зарисовке в колледже или вузе: например, зачастую акцент делается на теоретическом изучении искусства, что приводит к отрыву от практического опыта и снижению мотивации к самостоятельному творчеству. Недостаточное внимание к индивидуальным особенностям студентов и отсутствие персонализированного подхода в итоге препятствуют раскрытию их эстетического потенциала.

- Основные направления дальнейшей оптимизации курса цветной пейзажной зарисовки должны быть направлены на устранение выявленных недостатков и усиление положительных аспектов изучаемой дисциплины с точки зрения эстетического воспитания. Необходимо разработать и внедрить более интерактивные и практико-ориентированные учебные ресурсы, такие как мастер-классы, арт-проекты и виртуальные экскурсии по музеям. Важно также расширить спектр изучаемых видов искусства, включив в программу современные формы, такие как цифровое искусство, перформанс и медиа-арт.
- Объединение целей курса с эстетическим воспитанием Интеграция целей курса цветной пейзажной зарисовки с эстетическим воспитанием представляет собой многоаспектный подход к формированию личности, способной к восприятию, анализу и творческому преобразованию окружающей среды. Искусство пейзажной зарисовки, в своей основе, предполагает не только техническое освоение навыков живописи и композиции, но и развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы, что, в свою очередь, способствует формированию эстетического вкуса и ценностных ориентаций. Курс цветной пейзажной зарисовки, интегрированный с задачами эстетического воспитания, предоставляет уникальную возможность для развития таких качеств, как наблюдательность, воображение, эмоциональный интеллект и способность к самовыражению. Интеграция образовательных целей достигается посредством использования различных методических приемов, таких как анализ произведений искусства (пейзажной живописи разных эпох и стилей), изучение теории цвета и композиции, проведение практических занятий на пленэре и в студии.

Библиография

1. Берченко, Т.В. Роль эстетического воспитания в формировании системно-целостного взгляда на мир студентов вуза // Педагогические чтения, посвященные памяти профессора В.П. Манухина, в честь 30-летия Московского гуманитарно-экономического университета. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Чебоксары, 2024. – С. 42-47.
2. Дань С. О китайской пейзажной живописи, живописи гохуа // Искусство и диалог культур. Сборник научных трудов XIV Международной межвузовской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2021. – С. 258-261.
3. Лю Г. Пейзажная живопись как основа методики обучения традиционной живописи в художественном образовании современного Китая // Наука на благо человечества. Сборник научных статей преподавателей и аспирантов по итогам Международной научной конференции молодых учёных, аспирантов и студентов. Отв. ред. и сост. Е.А. Певцова. – 2018. – С. 99-101.
4. Похлебаева, М.Б., Горелко, А.В. Система эстетического воспитания в процессе обучения в вузе // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики. Сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 251-256.

5. Фортова, Л.К. Некоторые особенности эстетического воспитания обучающихся современного вуза // Глобальный научный потенциал. – 2018. – № 12 (93). – С. 49-51.
6. Farber, F. Research on the Color Evolution and Brush Development of Landscape Painting // Global Knowledge and Convergence Association. – 2023. – № 6(2). – pp. 31-69.
7. Lung-Wen Kuo, Chih-Chun Lai. The Style of Imagery: A Color Study of Landscape Paintings // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2018. – № 5. – pp. 67-80.
8. Wan G. The philosophical foundations of Chinese landscape painting // Humanitarian studies. – 2024. – № 1. – pp. 45-69.
9. Wanying Ju. The Research on the Origin and Communication of Blue and Green Colors in Chinese Blue and Green Landscape Painting // Journal of Education Humanities and Social Sciences. – 2022. – № 5. – pp. 119-125.
10. Yakou H. The formation of landscapes in the Sakhalin and Kuril Islands // Actual Problems of Theory and History of Art. – 2018. – № 8. – pp. 433-438.

Teaching color landscape sketching courses in specialized colleges and universities from the point of view of aesthetic education

Wang Junxin

Bachelor, Lecturer,
Northeast Petroleum University,
163318, Daqing, Heilongjiang Province, People's Republic of China;
e-mail: 504734133@qq.com

Abstract

The study relevance topic is due to the growing interest in the development of aesthetic perception of students of specialized colleges and universities specializing in the field of art and design. The research goal is to systematize methodological approaches to teaching color landscape sketching courses in specialized colleges and universities with an emphasis on the aesthetic education of students. The research objectives include: analysis of the theoretical foundations of aesthetic education in the context of art education; generalization of existing methodological approaches to teaching landscape sketching in colleges and universities; assessment of the effectiveness of existing methods of teaching color landscape sketching in specialized colleges and universities. The research methodology is based on the art historical approach and includes the methods of the general scientific group (analysis, synthesis, generalization, systematization), as well as the historiographic analysis of scientific literature on the topic of the study, the method of expert assessments, and methods of statistical analysis. Conclusions: the advantages of the landscape sketching course are the integration of art into the educational process, stimulating the creative activity of students, expanding their cultural horizons and enriching the emotional intelligence of students. However, in modern pedagogical practice, insufficient attention is paid to the individual characteristics of students, which can prevent the disclosure of their creative potential from the point of view of aesthetic education.

For citation

Wang Junxin (2025) Problemy prepodavaniya kursov tsvetnoy peyzazhnoy zariskovki v profil'nykh kolledzhakh i universitetakh s tochki zreniya esteticheskogo vospitaniya [Problems of Teaching Color Landscape Sketching Courses in Specialized Colleges and Universities from the Perspective of Aesthetic Education]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (1A), pp. 180-187.

Keywords

Color sketches of landscapes, teaching painting, painting technique, aesthetic education, art history, pedagogy.

References

1. Berchenko, T.V. The role of aesthetic education in the formation of a systemically holistic view of the world of university students // Pedagogical readings dedicated to the memory of Professor V.P. Manukhin, in honor of the 30th anniversary of the Moscow University of Humanities and Economics. Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Cheboksary, 2024. pp. 42-47.
2. Dan S. On Chinese landscape painting, Guohua painting // Art and dialogue of cultures. Collection of scientific papers of the XIV International Interuniversity Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg, 2021. – pp. 258-261.
3. L. G. Landscape biography as a new method of studying the traditional biography of an outstanding Chinese // Science for the benefit of the community. A collection of scientific articles by teachers and graduate students based on the results of the International Scientific Conference of Young Scientists, graduate students and students. Ed. and comp. E.A. Pevtsov. 2018. pp. 99-101.
4. Polebaeva, M.B., Gorelko, A.V. System analysis in the learning process at the university // Design and architecture: synthesis of theory and practice. Collection of scientific papers on mathematics of the III International Scientific and Practical Conference, 2019, pp. 251-256.
5. Fortova, L.K. Some features of aesthetic education of students of a modern university // Global scientific potential. – 2018. – № 12 (93). – Pp. 49-51.
6. Farber F. A study of the evolution of color and brush in landscape painting // Global Association of Knowledge and Convergence. – 2023. – № 6(2). – pp. 31-69.
7. Long-Wen Kuo, Chi-Chun Lai. Image style: exploring the color of landscape paintings // Achievements in the field of intelligent systems and computing technology. - 2018. – No. 5. – pp. 67-80.
8. Wang G. Philosophical foundations of Chinese landscape painting // Humanitarian studies. – 2024. – No. 1. – pp. 45-69.
9. Wanying Yu. A study of the origin and connection of blue and green colors in Chinese blue-green landscape painting // Journal of Educational Humanities and Social Sciences. – 2022. – No. 5. – pp. 119-125.
10. Yakov H. Formation of landscapes on Sakhalin and the Kuril Islands // Actual problems of theory and history of art. - 2018. – No. 8. – pp. 433-438.