РОЛЬ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Хайров Расим Золимхон углы
Доцент кафедры «Искусствоведения» Гулистанского государственного педагогического института. Tel.: +998994754475.
e-mail: xayrov@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-4150-3726

Аннотация. Статья рассматривает подготовку будущих учителей изобразительного искусства через освоение рисунка и живописи. Анализируются эффективные методы обучения, включая проблемные и исследовательские задания, эвристический подход, а также современные технологии. Подчеркивается значение мастер-классов и творческих проектов в развитии профессиональных компетенций студентов. Представленные методики способствуют формированию художественного анализа, творческого мышления и педагогического мастерства.

Ключевые слова: изобразительное искусство, рисунок, живопись, методика обучения, профессиональная подготовка, творческое мышление.

QALAMTASVIR VA RANGTASVIRNING BO‘LAJAK TASVIRIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDAGI ROLI

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini qalamtasvir va rangtasvirni o‘zlashtirish orqali tayyorlash masalasi ko‘rib chiqiladi. Muammoli va tadqiqotga yo‘naltirilgan topshiriqlar, evristik yondashuv, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni o‘z ichiga olgan samarali o‘qitish metodlari tahlil qilinadi. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda mahorat darslari va ijodiy loyihalarning ahamiyati ta’kidlanadi. Taqdim etilgan metodikalar badiiy tahlil, ijodiy fikrlash va pedagogik mahoratni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, qalamtasvir, rangtasvir, o‘qitish metodikasi, kasbiy tayyorgarlik, ijodiy fikrlash.

THE ROLE OF DRAWING AND PAINTING IN THE TRAINING OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS

Khairov Rasim Zolimkhon ogli

Abstract. The article explores the training of future visual arts teachers through the mastery of drawing and painting. It analyzes effective teaching methods, including problem-based and research-oriented tasks, the heuristic approach, and modern technologies. The significance of master classes and creative projects in developing students' professional competencies is emphasized. The presented methodologies contribute to the formation of artistic analysis skills, creative thinking, and pedagogical proficiency.

Keywords: visual arts, drawing, painting, teaching methodology, professional training, creative thinking.

ВВЕДЕНИЕ (Introduction). Рисунок и живопись занимают центральное место в художественном образовании и являются неотъемлемой частью подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Эти дисциплины не только формируют профессиональные навыки художника, такие как владение техникой, восприятие формы и цвета, но и развивают методическую компетентность, необходимую для передачи знаний ученикам. В условиях современного образования, где акцент смещается на развитие творческого мышления и индивидуальности, умение будущих педагогов эффективно обучать рисунку и живописи становится особенно актуальным.

В Узбекистане большое внимание уделяется реформированию системы образования. Указ Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2024 года № УП-158 направлен на модернизацию учебного процесса, внедрение современных методик и повышение качества подготовки педагогов, включая дисциплину изобразительного искусства [1, с.1].

Цель данной статьи - исследовать роль рисунка и живописи в профессиональной и методической подготовке учителей, а также показать их практическое значение через конкретные примеры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ (materials and methods). Для построения теоретической базы исследования был проведён анализ современной литературы по педагогической подготовке и художественному образованию. Изучены труды отечественных и зарубежных авторов, посвящённые методикам преподавания изобразительного искусства, роли рисунка и живописи в развитии профессиональных компетенций педагогов, а также значимости практического обучения. Особое внимание уделено работам Б.Бойметова [2], С.Абдирасилова [3], Н.Толипова [3], Н.Нуртаева [5], который подчеркивает важность рисунка и живописи в подготовке будущих учителей изобразительного искусства, а также исследованию Р.Худойберганова [9] раскрывающему значение цветоведения в композиции. В свою очередь, А.Голуб [8] рассматривает рисунок как восприятие и аналитического мышления у будущих педагогов ИЗО. Исследования Nickelsen Alyona [10] акцентируют влияние живописи на образовательнқй процесс обучения. В учебниках для ВУЗов, таких как “Қаламтасвир” Б.Бойметова и “Живопись” Р.Ш.Халилова [4] освещаются методы использования рисунка и живописи для развития творческого мышления, профессиональных навыков студентов, а также методические подходы к преподаванию этих предметов в школах.

Современные образовательные стандарты акцентируют внимание на необходимости формирования у будущих педагогов не только профессиональных умений в области изобразительной деятельности, но и развитых методических, аналитических и творческих компетенций. В этом контексте роль рисунка и живописи в системе подготовки учителей ИЗО становится ключевой, поскольку именно эти виды художественной деятельности формируют основу визуального мышления, профессионального мастерства и художественного вкуса.

Традиционно рисунок и живопись рассматривались как дисциплины, направленные преимущественно на развитие технических навыков и копировальных умений. Однако в условиях модернизации педагогического образования возрастает необходимость интеграции новых методических подходов, способствующих не только формированию художественных навыков, но и развитию креативности, критического мышления, способности к рефлексии и индивидуальному выражению. Мы предлагаем расширенную методическую модель, включающую ряд актуальных методов, способствующих комплексной и глубокой подготовке будущих педагогов. Для углубленного анализа роли рисунка и живописи в подготовке будущих учителей мы расширили существующие подходы и добавили следующие методы:

1. **Проблемные упражнения** - Метод проблемных упражнений направлен на развитие аналитического и творческого мышления через самостоятельное решение художественных задач. В данном контексте обучающимся предлагаются задания, не имеющие однозначного решения, требующие интерпретации и выработки индивидуального художественного подхода. Например, постановка задачи: "передать эмоциональное состояние через композицию и цвет" заставляет студентов осмысленно подходить к выбору художественных средств. Этот метод активизирует поисковую деятельность, способствует формированию способности к анализу и синтезу визуальной информации, а также развитию самостоятельности мышления.

2. **Исследовательский метод** - Исследовательский подход расширяет границы традиционного обучения, интегрируя в процесс изобразительной деятельности элементы научного познания. Он предполагает активное изучение визуальных и световых явлений, материалов и техник. Студенты, например, могут проводить наблюдения и экспериментировать с цветом в условиях разного освещения (естественного, искусственного, направленного), анализировать изменения формы и тональных отношений. Таким образом формируются не только практические навыки, но и компетенции, связанные с эмпирическим исследованием, интерпретацией визуальных явлений и обоснованием художественных решений.

3. **Эвристический метод** - Эвристический метод ориентирован на развитие воображения, ассоциативного мышления и способности к абстракции. Он реализуется через задания, предполагающие рисование по памяти, фантазии или преобразование реальных объектов в стилизованные образы. В этом подходе особое значение приобретают упражнения на трансформацию, метаморфозу форм, поиск метафорических решений. Подобные упражнения

развивают у студентов навык «художественного воображения» – важнейшего компонента креативной педагогики. Эвристический метод позволяет будущим учителям эффективно обучать детей нестандартному, образному мышлению, что особенно актуально в условиях развития художественной одарённости школьников.

4. **Объемно-конструктивный и тонально-живописный методы** - Эти методы направлены на формирование у студентов пространственного мышления, способности к анализу формы и передачи светотеневых отношений. Объёмно-конструктивный метод предполагает изучение формы предметов через её конструктивное строение, внутреннюю структуру, а не только внешнюю оболочку. Это особенно важно при обучении рисованию сложных объектов и фигур. Тонально-живописный метод ориентирован на освоение тональных градаций, выявление формы посредством света и тени, что способствует развитию восприятия нюансов, тонких колористических переходов. В совокупности эти методы углубляют понимание изобразительной формы, подготавливают будущих педагогов к объяснению принципов построения изображения на научно-художественной основе.

5. **Метод показа и демонстрации** - Один из ключевых методов в обучении изобразительному искусству - метод наглядного показа, который позволяет эффективно передавать технические приёмы, последовательность работы и алгоритмы создания изображения. При наблюдении за процессом рисования преподавателем студент может не только усвоить технические приёмы, но и проанализировать логику творческого действия, что в дальнейшем влияет на его способность к демонстрации и объяснению художественных процессов в собственной педагогической практике.

6. **Метод развития художественного восприятия** - Формирование художественного восприятия - необходимое условие развития эстетической культуры будущего педагога. Знакомство с произведениями изобразительного искусства различных эпох, культур и стилей позволяет расширить кругозор студентов, сформировать понимание исторического и культурного контекста произведения, развить способность к интерпретации художественных образов. Данный метод включает в себя анализ репродукций, музейную практику, интерпретационные беседы, визуальные рефлексии и интеграцию междисциплинарных знаний. В результате студенты начинают осознанно подходить к выбору художественных средств, углубляется их эстетическое мышление и способность к художественно-педагогической интерпретации.

Интеграция разнообразных методов обучения, ориентированных на развитие как художественно-практических, так и педагогических компетенций, играет ключевую роль в формировании профессиональной готовности будущих учителей изобразительного искусства. Каждый из методов, включённых в образовательный процесс — будь то проблемное обучение, исследовательская деятельность, эвристические приёмы, объёмно-конструктивные и тонально-живописные подходы, метод наглядного показа или развитие художественного восприятия - вносит значимый вклад в становление специалиста, обладающего

не только технической грамотностью, но и методической гибкостью, творческой инициативой и культурно-педагогическим кругозором [11].

Совокупное применение этих методов обеспечивает целостную, всестороннюю подготовку, при которой освоение техники рисунка и живописи не ограничивается повторением академических алгоритмов, а становится процессом глубокого постижения художественного мышления, эмоционально-образного выражения и педагогической трансляции визуального опыта. В этом контексте студент не просто приобретает профессиональные навыки владения графическими и живописными материалами, но и учится анализировать художественную форму, интерпретировать её в разных культурных и смысловых контекстах, а главное - передавать эти знания и умения обучающимся с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Такой подход позволяет формировать у будущего педагога целый спектр профессионально значимых качеств: наблюдательность, способность к художественному и методическому анализу, коммуникативную компетентность, гибкость мышления, умение адаптировать учебный материал, применять вариативные формы и средства художественного обучения. Методическая насыщенность учебного процесса способствует развитию педагогической интуиции, понимания логики художественного развития обучающихся, а также формированию устойчивой мотивации к профессиональному самосовершенствованию.

Следовательно, системное включение обозначенных методов в структуру профессиональной подготовки позволяет говорить не просто об эффективном овладении изобразительной грамотой, но о формировании полноценных педагогических компетенций. Это компетенции, связанные с планированием и проведением занятий, диагностикой художественного развития учащихся, созданием образовательной среды, способствующей раскрытию творческого потенциала. Таким образом, речь идёт о подготовке не исполнителя, а педагога-художника, способного мыслить образно, действовать гибко и обучать осмысленно, опираясь на глубокие профессиональные основания [12 с.147].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ (results and discussion). Исследование проводилось в феврале 2025 году. В нём приняли участие 360 студентов 2 и 3 курсов бакалавриата направления «Изобразительное искусство и инженерная графика» ТГПУ, АндГПИ и ГулГПИ. Студенты 2 курса сосредоточились на освоении базовых навыков, таких как рисунок, живопись и основы композиции, уделяя особое внимание технике акварельной живописи. Они изучали приёмы лессировки, градиентные переходы, работу по-сырому и сухой кистью. Студенты 3 курса выполняли более сложные задачи, включая разработку учебных проектов, создание серий тематических акварельных работ и методических материалов по преподаванию масляной живописи. Такой подход позволил оценить эффективность методов обучения на разных этапах подготовки и их влияние на формирование профессиональных компетенций [1, с.16].

В результате студенты продемонстрировали значительное улучшение профессиональных навыков, включая критический анализ произведений искусства, эффективное планирование уроков и владение различными техниками рисунка и живописи. В особенности студенты 3 курса проявили высокий уровень подготовки при разработке авторских проектов и создании методических рекомендаций по применению масляной живописи в художественном обучении [3, с. 12].

Итоговые проекты студентов, представленные в их портфолио, подтвердили эффективность данного подхода. Студенты 2 курса освоили основные техники рисунка и живописи, тогда как 3 курс применял их для реализации сложных творческих идей и учебных материалов.

Рисунок как основа профессиональной подготовки.

Рисунок закладывает фундамент художественного мастерства и педагогических умений. Его освоение дает следующие результаты:

1. Тренировка наблюдательности. Например, при выполнении задания “Натюрморт с драпировкой” студенты учатся анализировать складки ткани, передавать светотень и пропорции. Эти навыки педагоги затем используют, обучая школьников базовым принципам рисунка *(Рисунок 1)*.

2. Аналитическое мышление. Задание “Разложение формы на геометрические фигуры” (например, изображение кувшина как сочетания цилиндра и сферы) помогает студентам понимать структуру объектов, что важно для объяснения ученикам перспективы и объема *(Рисунок 2)*.

3. Практическое применение. Будущие учителя, освоившие рисунок, могут разработать урок, где ученики рисуют простые предметы (яблоко, куб), постепенно усложняя задачу до построения композиции *(Рисунок 3)*.



Рисунок 1. Тренировка наблюдательности.

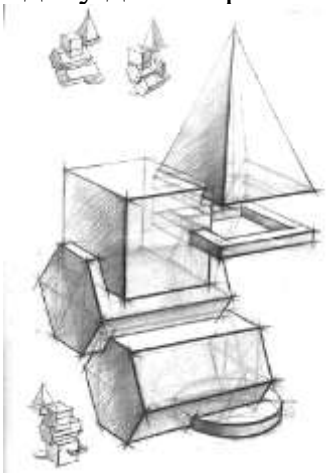


Рисунок 2. Аналитическое мышление.

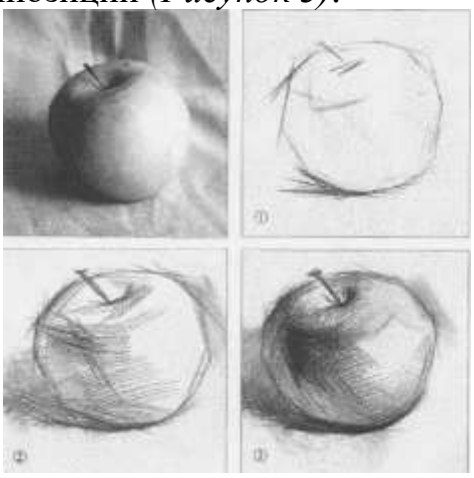


Рисунок 3. Практическое применение.

Живопись как средство методической подготовки.

Живопись развивает более сложные навыки, связанные с цветом и выразительностью:

1. Восприятие цвета. Упражнение “Цветовой этюд национального натюрморта” учит студентов смешивать краски для передачи переходов от теплых к холодным тонам. Это помогает педагогу объяснить ученикам, как цвет влияет на настроение работы *(Рисунок 4)*.

2. Техническое мастерство. Работа в технике акварели, например натюрморт “Кувшин с фруктами” требует понимания лессировок и работы с светотенью, что студенты затем адаптируют для школьных уроков, обучая детей основам живописи *(Рисунок 5)*.

3. Методическая компетентность. Разработка урока “Создание цветовой гармонии” с использованием палитры из 3-4 цветов позволяет будущим учителям научить школьников подбирать оттенки и строить композицию *(Рисунок 6)*.



Рисунок 4. Восприятие цвета.

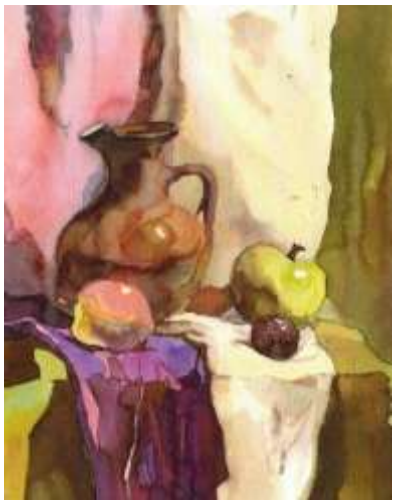


Рисунок 5. Техническое мастерство.



Рисунок 6. Методическая компетентность.

В рамках эксперимента приняли участие две группы студентов второго и третьего курсов направления «Изобразительное искусство и инженерная графика» выше указанных ВУЗов. Общая численность участников составила 360 человек (Таблица 1).

Первая группа - контрольная, включала 178 студента. Средний балл этой группы до начала эксперимента составлял 70, а после завершения эксперимента повысился до 75.

Вторая группа - экспериментальная, состояла из 182 студентов. Средний балл данной группы до эксперимента был равен 72, а после проведения экспериментальных мероприятий увеличился до 85.

Таблица 1.

Группы	Колличество студентов	Средний балл до эксперимента	Средний балл после эксперимента
Контрольная (2 и 3	178	70	75

курс)			
Экспериментальная (2 и 3 курс)	182	72	85

Анализ результатов показывает, что средний балл студентов экспериментальной группы оказался на **10 баллов выше** по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о более значительном росте успеваемости в результате применения инновационных методов и технологий в образовательном процессе. Этот результат подтверждает эффективность выбранных подходов к обучению.

Анализ и обсуждение. Рисунок и живопись формируют у будущих педагогов комплексный набор компетенций. Рисунок, как более строгая дисциплина, учит точности и анализу, что важно для объяснения ученикам основ искусства. Живопись же добавляет эмоциональную и творческую составляющую, позволяя педагогам вдохновлять и мотивировать. Методические примеры, такие как “Натюрморт с драпировкой” или “Цветовой этюд национального натюрморта”, показывают, как теоретические знания превращаются в практические уроки [6, с.152].

Сравнение техник подтверждает их взаимодополняемость: рисунок дает структуру, а живопись - выразительность. Это позволяет учителям быть гибкими и адаптировать материал под разные уровни подготовки учеников. Однако стоит отметить, что недостаточное внимание к этим дисциплинам в учебных планах может ослабить подготовку педагогов, снижая их способность эффективно обучать [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (conclusion). Рисунок и живопись выступают не просто дисциплинами художественного цикла, а фундаментальными средствами формирования профессиональной идентичности будущего учителя изобразительного искусства. Они обеспечивают комплексное развитие личности педагога, сочетая в себе техническое мастерство, методическую осознанность и творческую инициативу. Именно через систематическое освоение графических и живописных основ у студентов формируются такие качества, как пространственное и образное мышление, зрительная наблюдательность, способность к художественному анализу и эстетическая отзывчивость.

Благодаря рисунку обучающиеся приобретают навыки точного построения формы, понимания конструктивных закономерностей и перспективного изображения. Живопись же, в свою очередь, развивает чувственность восприятия, тонкое понимание цветовых взаимоотношений, умение передавать световоздушную среду и эмоциональное состояние через художественные средства. В совокупности эти дисциплины формируют у будущего учителя способность к глубокой визуальной интерпретации мира и профессиональному художественному высказыванию.

Особое значение приобретает применение практико-ориентированных форм обучения - таких как мастер-классы, учебно-творческие проекты, этюды по наблюдению, интерпретационные задания и педагогические пробы. Эти

формы позволяют не только совершенствовать исполнительские навыки, но и вырабатывать собственный методический стиль. Через участие в таких форматах студенты знакомятся с разнообразием техник и авторских подходов, что способствует расширению их педагогического инструментария и способности гибко реагировать на образовательные запросы школьников.

Не менее значимым компонентом современной подготовки становится внедрение цифровых и мультимедийных технологий. Использование графических планшетов, программ для цифровой живописи, виртуальных выставок, онлайн-курсов и цифровых архивов произведений искусства позволяет интегрировать традиционные знания с актуальными форматами визуальной культуры. Это открывает перед будущими педагогами возможность эффективно взаимодействовать с цифровым поколением учеников и использовать технологии как средство художественного обучения, визуализации и коммуникации.

Таким образом, включение рисунка и живописи в структуру профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства следует рассматривать не только как необходимое условие реализации академических стандартов, но и как стратегически важное направление формирования педагога нового поколения. Овладение художественно-практическими навыками позволяет будущему учителю сочетать техническую точность и профессиональную культуру с творческой свободой и индивидуальным художественным мышлением. Такой педагог способен создавать эмоционально насыщенную, эстетически организованную и образовательную визуальную среду, эффективно использовать художественные средства в учебном процессе, а также целенаправленно развивать у подрастающего поколения художественный вкус, воображение, образное мышление и творческую активность.

Формирование таких специалистов требует системного, научно обоснованного и методически разнообразного подхода к преподаванию рисунка и живописи. Только при этом условии художественное образование сможет выполнять не только функцию подготовки исполнителей, но и миссию формирования культурных медиаторов - педагогов, способных вдохновлять, обучать и развивать художественную личность ребёнка в духе гуманистических ценностей и творческой свободы.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.10.2024 г. № УП-158 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании» // https://www.lex.uz/ru/docs/7166625

2. Байметов Б. “Қаламтасвир”. Дарслик 1-қисм.- Тошкент, 2006/ https://unilibrary.uz/literature/674042

3. S.Abdirasilov, N.Tolipov Rangtasvir. Darslik. -Toshkent. Innovatsiya-Ziyo, 2019. -243.

4. Халилов Р. Живопись. -Т.: Навруз. 2013. – 170 с.
5. Нуртаев У. Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини инновацион технологиялари асосида касбий компетентлигини ривожлантириш //
Analytical Journal of Education and Development. Volume: 02 Issue: 01 | 2022. -219-222 p.
6. Хайров Р.З. Декоратив рангтасвир. Ўқув қўлланма. – Тошкент: “Илм Зиё Заковат”. 2022 йил. - 172 б. https://unilibrary.uz/literature/170483
7. Хайров Р.З. Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorgarligida pedagogik tashhis va baholash mezonlari // VOL. 4 NO. 8 (2024): Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали / https://zenodo.org/records/13284450
8. Голуб А. А. Рисунок в системе подготовки учителя изобразительного искусства // Наука и школа. 2012. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risunok-v-sisteme-podgotovki-uchitelya-izobrazitelnogo-iskusstva (дата обращения: 05.03.2025).
9. Худойберганов Р. Рангшунослик ва композиция асослари. Ўқув кулланма. Тошкент: Лессон пресс, 2019.-192 б.
10. Nickelsen Alyona. Colored Pencil Painting Portraits. Clarkson Potter. Ten Speed, California, New York. 2017 -p.348.
11. Харрисон Хазел. Энциклопедия техник рисунка. -М.: АСТ. Астрель. 2005. – 164 с.
12. Николаидис К. Новый учебник по рисованию / К. Николаидис; пер. с англ. Е. Л. Кудрявцева. - Минск: Попурри, 2011. - 208 с.