

Ануфриев Владимир Николаевич

директор

БПОУ «Чебоксарское художественное
училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
г. Чебоксары, Чувашская Республика

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСОВАНИЯ ПОРТРЕТА В СИСТЕМЕ СПО

***Аннотация:** автор статьи отмечает, что портретный рисунок в системе среднего профессионального образования художественного профиля выступает ключевым средством формирования профессиональных компетенций. В статье дается обоснование комплекса современных методик преподавания рисования портрета в СПО и описание методически выстроенной системы освоения портретного рисунка, ориентированной на модульную организацию учебного процесса, комбинирование академического рисунка с проектной и цифровой деятельностью в современных условиях СПО.*

***Ключевые слова:** художественное образование, портретный рисунок, среднее профессиональное образование, методика преподавания, профессиональные компетенции, визуальное мышление, цифровые технологии, проектные методы.*

Введение

Портретный рисунок традиционно занимает центральное место в системе подготовки художников, дизайнеров и специалистов смежных профилей, поскольку обеспечивает освоение пропорций головы, пластической анатомии, светотени, а также формирует способность к индивидуализации образа модели. Для студентов СПО данного направления портрет выступает базовым учебным жанром, позволяющим перейти от освоения простых форм к сложным задачам передачи характера, эмоций и психологического состояния человека.

Современный этап развития СПО характеризуется обновлением федеральных стандартов, расширением практико-ориентированного компонента и актив-

ным внедрением цифровых технологий, что актуализирует необходимость обновления методик преподавания академического рисунка, включая раздел «портрет». Возникает устойчивое противоречие между академическими традициями, опирающимися на длительные постановки с натуры и последовательную линейно-конструктивную школу, и новыми образовательными условиями, предполагающими модульную структуру программ, сокращение аудиторной нагрузки и ориентацию на проектный результат, в том числе в цифровой среде.

Цель исследования состоит в теоретико-методическом обосновании современных подходов к преподаванию рисования портрета в системе СПО с учетом компетентностной модели подготовки и цифровизации художественного образования.

Теоретические основы обучения портретному рисунку

Академическая школа рисунка опирается на принцип конструктивного анализа формы головы, последовательное освоение пропорций, анатомии и светотени, переход от простых геометризованных схем к сложным пластическим задачам портрета. В рамках традиционных методик портрет строится «от общего к частному»: от крупной формы головы и шеи к уточнению плоскостей, затем к детализации элементов лица с постоянной проверкой пропорций и характерных особенностей модели.

Обучающиеся СПО характеризуются неоднородностью исходной художественной подготовки, различиями в уровне учебной мотивации и профессиональных планов, что требует учета возрастных и когнитивных особенностей при построении курса портретного рисунка. Для данной категории обучающихся особенно значима практическая направленность заданий, связь с будущей профессиональной деятельностью (графический дизайн, иллюстрация, анимация, интерьерная графика и др.), а также использование доступных визуальных и цифровых ресурсов.

Роль портретного рисунка в развитии профессиональных компетенций проявляется в формировании визуального и образного мышления, наблюдательности, умения анализировать форму и светотеневые отношения, а также в развитии навыков стилизации и интерпретации натуры для проектной и иллюстративной

деятельности. Педагогические принципы обучения включают наглядность (использование демонстрационных материалов, цифровых репродукций и поэтапных схем), поэтапность (постепенное усложнение задач от черепа и гипсовых голов к живой модели) и вариативность (комбинация техник, форматов, жанровых задач), что обеспечивает гибкость методики в условиях СПО.

Современные методики преподавания портрета в СПО

Компетентностный подход ориентирует обучение портретному рисунку на формирование целостных профессиональных компетенций, включающих не только технические навыки, но и способности к анализу визуальной информации, коммуникации в проектной команде и самостоятельной постановке творческих задач. В рамках данного подхода результаты обучения портрету описываются через измеряемые показатели: способность строить голову в различных ракурсах, передавать характер модели, работать как с натурой, так и по представлению и референсам, в том числе цифровым.

Модульная структура обучения позволяет группировать учебные темы в логически законченные блоки: «Конструкция головы и черепа», «Пластическая анатомия лица», «Светотень и тональный портрет», «Портрет в среде», «Цифровой портрет» и др., что облегчает планирование, дифференциацию заданий и интеграцию академического и цифрового форматов. Каждый модуль включает теоретический блок, демонстрационный материал, систему учебных задач и критерии оценивания, ориентированные на компетентностные результаты.

Проектные и практико-ориентированные методы позволяют соединять освоение портретного рисунка с созданием законченных художественно-проектных продуктов: серий учебных портретов, иллюстративных циклов, персонажных листов, афиш и плакатов с использованием портретного образа. Метод проектов в художественном образовании способствует развитию творческой самостоятельности, ответственности за конечный результат, а также укрепляет связь учебных заданий с реальными профессиональными задачами (портфолио, конкурсные и выставочные проекты).

Использование цифровых технологий включает применение графических планшетов, специализированного программного обеспечения (например, Photoshop, Procreate и аналогов), а также цифровых библиотек натуры и 3D-референсов для изучения конструкции головы. Цифровой формат расширяет вариативность методики: становится возможным поэтапное сохранение процесса, оперативная коррекция рисунка, варьирование цветовых и световых решений, что особенно значимо при обучении портрету в условиях ограниченного аудиторного времени.

Интеграция теории искусства и практики реализуется через обращение к произведениям классического и современного портретного искусства, анализ стилистических особенностей, композиционных решений и выразительных средств, сопоставление академического и авторского трактования модели. Развитие аналитического и визуального мышления обеспечивается включением в учебный процесс заданий на анализ референсов, сравнение разных трактовок одного и того же лица, выполнение быстрых аналитических набросков и схематических конструктивных построений.

Практическая реализация методик

Формы организации учебного процесса при обучении портрету в СПО включают аудиторные занятия с натурой, занятия по гипсовым моделям, мастер-классы, учебные проекты, а также смешанные форматы, сочетающие очную работу и цифровую среду. Эффективной оказывается комбинация фронтальной работы (общая постановка и демонстрация педагога), групповой деятельности (анализ работ, обсуждение решений) и индивидуальных консультаций, позволяющая учитывать различия в уровне подготовки студентов.

Поэтапное формирование навыков портретного рисунка базируется на последовательности: от изучения простых геометрических форм и черепа к гипсовым моделям головы, затем к краткосрочным и длительным постановкам портрета с живой натуры, и далее к творческим интерпретациям и стилизованным

портретам. В цифровом модуле данная последовательность может быть сохранена путем выполнения аналогичных задач на графическом планшете, что обеспечивает преемственность традиционного и цифрового форматов.

Индивидуализация обучения реализуется через дифференцированные задания (вариативная сложность ракурса, постановки света, длительность позы), гибкое распределение учебного времени между модулями и возможность выбора студентами проектных и творческих тем, связанных с портретом. Важным ресурсом индивидуализации выступают цифровые платформы и онлайн-курсы по портрету, которые могут дополнять очный курс СПО и использоваться для самостоятельного углубления навыков.

Роль самостоятельной и творческой работы студентов проявляется в выполнении домашних серий набросков, зарисовок по наблюдению за людьми в реальной среде, работе с фото- и видео-референсами, а также в создании авторских портретных серий в традиционной и цифровой технике. Такая деятельность способствует развитию устойчивой изобразительной практики, формированию личного художественного опыта и накоплению материалов для профессионального портфолио выпускника СПО.

Проблемы и перспективы развития методик

Ограниченность учебного времени, характерная для программ СПО, приводит к сокращению часов на академический рисунок и, в частности, на длительные постановки портрета с натуры. В этих условиях возрастает значимость четкой модульной структуры курса, точной формулировки результатов обучения и активного переноса части практики в сферу самостоятельной и цифровой работы студентов.

Разный уровень базовой подготовки студентов обуславливает необходимость диагностики входных компетенций и разработки разноуровневых заданий, позволяющих поддерживать общий темп группы без снижения требований к качеству портретного рисунка. Проблемным аспектом остается дефицит методических материалов, специально ориентированных на СПО и учитывающих сочетание академического и цифрового форматов, а также проектной деятельности.

Перспективы развития методик преподавания портретного рисунка связаны с дальнейшим внедрением цифровых и междисциплинарных подходов, включающих использование 3D-моделей головы, систем дополненной реальности, онлайн-платформ для совместного анализа и рецензирования учебных работ. Междисциплинарная интеграция с дисциплинами истории искусства, психологии восприятия, дизайна и медиаобразования позволяет расширить понимание портрета как средства визуальной коммуникации и сформировать у студентов гибкие компетенции, востребованные в современной художественно-креативной сфере.

Заключение

Проведенный теоретико-методический анализ показывает, что портретный рисунок в системе СПО выступает ключевым ресурсом формирования профессиональных и общекультурных компетенций будущих специалистов художественного профиля, обеспечивая развитие визуального мышления, наблюдательности и навыков художественной интерпретации образа человека. Обновление методик преподавания портрета требует интеграции академической школы рисунка с компетентностным, модульным, проектным и цифровым подходами, что позволяет учитывать особенности контингента СПО и современные требования к результатам обучения.

Практическая значимость предложенных методических решений состоит в возможности их использования при проектировании рабочих программ и учебно-методических комплексов по рисунку в учреждениях СПО художественного профиля, а также при разработке дополнительных профессиональных программ и курсов повышения квалификации педагогов. Комбинация традиционных и цифровых форм работы, проектной деятельности и индивидуализации обучения создает условия для более полной реализации творческого потенциала студентов и повышения качества подготовки выпускников в области портретного рисунка.

Список литературы

1. Беда Г.В. Рисунок в системе художественного образования / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 2018.

2. Волков Н.Н. Композиция в изобразительном искусстве / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 2017.
3. Кузин В.С. Психология художественного творчества / В.С. Кузин. – М.: Академический проект, 2019.
4. Ломов Б.Ф. Визуальное мышление и деятельность / Б.Ф. Ломов. – М.: Педагогика, 2016.
5. Неменский Б.М. Искусство как средство развития личности / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2020.
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М.: Изобразительное искусство, 2015.
7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям художественного профиля» от 14.12.2023 №1546. – М., 2023.
8. Хуторской А.В. Компетентностный подход в образовании / А.В. Хуторской. – М.: Академия, 2018.
9. Шпикалова Т.Я. Методика обучения изобразительному искусству / Т.Я. Шпикалова. – М.: Владос, 2017.