

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ЖИВОПИСЬЮ

Е. А. Каркавина

Ключевые слова: творческая активность, познавательный интерес, концептуальный методы, живопись.

Появление новых технологий во всех видах профессиональной деятельности привело к серьезному изменению в системе образования. Многие виды практической работы механизированы, поэтому традиционные фундаментальные курсы дисциплин, к которым относятся дисциплины изобразительного искусства, сокращены по времени и направлены на овладение не столько навыками практического исполнения работы, сколько на развитие творческого мышления в целом. Тем не менее, владение основами изобразительной грамоты важны, как ступени в формировании образного мышления, так как проектно-художественная форма профессиональной деятельности дизайнера всецело связаны с его развитием. Но академическая манера обучения приемам изображения натуры должна сочетаться с творческими заданиями, развивающие творческую деятельность учащихся.

Проблема интереса и творческого отношения к учению в истории русской педагогической мысли и в практике обучения выкристаллизовывалась постепенно под влиянием требований жизни. Проблема изучения творчества и творческой активности ученика имеет место в работах К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, М. Н. Скаткина, А. К. Марковой, Д. Н. Богоявленского и Н. А. Менчинской и других ученых [1]. Сегодня проблема интереса и творчества всё шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет творчески работающим педагогам успешно формировать и развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни.

Одним из самых значительных областей общего феномена “интерес” выступает познавательный интерес, который имеет особое значение. Интерес, как сложное и очень значимое для человека образование, имеет множество трактовок в своих психологических определениях, он рассматривается как: избирательная направленность внимания человека (Н. Ф. Добрынин, Т. Рибо); проявление

его умственной и эмоциональной активности (С. Л. Рубинштейн); активатор разнообразных чувств (Д. Фрейер); активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру (Н. Г. Морозова). Таким образом, “познавательный интерес в самом общем определении можно назвать избирательной деятельностью человека на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующей психические процессы, деятельность человека, его познавательные возможности” [1, С.48; 4, С.54].

Особенностью познавательного интереса является его способность обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. В интеллектуальной деятельности проявляется: активный поиск, догадка, исследовательский поиск, готовность к решению задачи. Важной особенностью познавательного интереса является также и то, что центром его бывает такая познавательная задача, которая требует от человека активной, поисковой или творческой работы, а не элементарной ориентировки на новизну и неожиданность. С целью формирования способностей студентов в процессе обучения необходимо сочетать предметно – познавательную и творческую деятельность. Целе направленная тренировка гибкости мышления, ассоциативности, использование фантазии, интуиции, воображения, исследовательских методов обучения – всё это способствует развитию способностей будущих дизайнеров. Таким образом, для развития творческой и познавательной активности студентов необходимо организовать их познавательную деятельность таким образом, чтобы ориентировать их на самостоятельное или частично-самостоятельное получение новой для них информации. Предметом познавательного интереса и творчества являются новые знания о мире. Поэтому глубоко продуманный, хорошо отобранный учебный материал, который будет новым, неизвестным, поражающим воображение студентов, заставляющий их

удивляться, а также обязательно содержащий новые достижения науки, научные поиски и открытия явится важнейшим звеном формирования интереса к учению. Поэтому предмет «Живопись» – один из профилирующих предметов базового уровня подготовки по специальностям «Дизайн», она является одной из составляющих основы, на которой базируется весь процесс обучения в творческом вузе. Практический курс дисциплины «Живопись» ставит своей целью освоение и закрепление правил и приёмов изображения объёмных форм в пространстве, даёт возможность наглядно воспроизводить колористическое богатство действительности. Образы живописи могут передавать плоскостность и глубинность пространства (перспектива), ставить акценты на постоянном или изменяющемся характере бытия, показывать живую стихию жизни и иллюстрировать отвлечённые идеи (аллегория, символ).

Формирование познавательного интереса и творческой активности студентов при обучении живописи – процесс, состоящий из нескольких этапов:

Первый этап – на первом курсе обучения большинству студентов первый раз приходится работать за мольбертом, выполнять живописные этюды с натуры, следуя правильной последовательности изображения. Они знакомятся с понятием компоновки, правилами конструктивного построения предметов, изучением особенностей цветового решения натуры, поискам цветовых оттенков, объёмному изображению предметов и форм в пространстве. Живопись и разнообразие ее материалов и технических возможностей изображения представляет для них интерес как что-то незнакомое, открывающее совершенно новые возможности. Наряду с интересом у некоторых студентов, имеющих недостаточный уровень подготовки и практику рисования, присутствует страх, неуверенность в собственных силах и осознание того, что у кого-то получается лучше, может притормозить процесс обучения. Поэтому на первом этапе наряду с изучением основных навыков работы цветом с натуры на примере постановок необходимо давать творческие задания на работу по воображению, без академических канонов, чтобы студент чувствовал уверенность в своих силах, таким образом, стимулируя его к обучению. Чем старше студенты, тем богаче их опыт в изобразительной деятельности, тем более устойчивый характер приобретает их замысел. Итоговой работой может быть тематический натюрморт по

представлению, в декоративной манере изображения, выполненного в ограниченной цветовой гамме, например: «Натюрморт-профессия», «Натюрморт в морском стиле», «Деревенский натюрморт», «Утренний чай», «Африканские мотивы» и т. п. Целью данного задания является развитие фантазии, воображения, отбор типичного в композиционном поиске эскиза.

Второй этап – на втором курсе студенты уже обладают основными навыками работы цветом, поэтому им становится интересно просто выполнять этюды с натуры, а также демонстрировать всем, что они что-то умеют. На данном этапе усложняются задачи в изображении, в процессе обучения осваиваются новые материалы и технические возможности живописи: гуашь, темпера, акрил. В течение второго семестра для студентов полезно будет выполнить декоративный натюрморт с цветами, декоративными тканями, позволяя студентам по-своему интерпретировать натуру, подчиняя ее единому пластическому решению, выполняя в определенной колористической гамме (теплом или холодном колорите). Это задание способствует развитию навыков стилизации формы, чувства гармонии, что необходимо в дизайнерских разработках. Итоговой работой второго курса может быть «Натюрморт в интерьере» в абстрактной манере исполнения. Также «Натюрморт в национальном стиле», выполненный на основе одного реального предмета, а остальные элементы добавлены к нему согласно выбранной тематической стилистике, построенного на основных цветовых системах (двухцветие, многоцветие, трехцветие и т. д.) Это задание позволяет развивать ассоциативное и образное мышление, решать проблемные ситуации, вести поисковый метод при выполнении работы.

Третий этап – на третьем курсе студенты достаточно уверенно работают цветом, хорошо знают основы изображения форм в пространстве, передачу объема при помощи цвета, тона и освещения. На этом этапе продолжатся изучение основ реалистического изображения, но на углубленном уровне, студенты знакомятся с основами построения человека. Поэтому необходимо уделить особое внимание разнообразным методам организации обучения, новым педагогическим технологиям, давать студентам интересные задания, ставить перед ними проблемы. Темой творческого задания на данном этапе обучения может быть «Архитектурный пейзаж». Целью данной работы является созда-

ние формальной композиции, стилистически выверенной и выполненной в интересной технической манере. Значительно большие возможности возникают тогда, когда студент создает изображение по собственному замыслу, когда задавать лишь направление выбора темы, содержания изображения. Вводится новый материал живописи – масляные краски, который позволяет освоить новые технические возможности живописи: работа мазком, лессировкой, пастозной техникой (мастихин), что расширяет кругозор студентов.

Четвертый этап – на четвертом курсе происходит знакомство с дополнительными видами живописи, в частности, разнообразными монументальной (мозаика, фреска, витраж), дополнительными возможностями их технического исполнения. Благодаря новым знаниям, умениям, навыкам, приобретенным студентами на таких занятиях можно создавать очень сложные, интересные работы. Будущие дизайнеры смогут проявить свое творчество, воплотить в жизнь какие-то свои идеи. Так, тематика итоговой работой может быть следующая: «Витраж в декорировании интерьера», «Настенная роспись в формировании интерьерного пространства», «Техники мозаики в оформлении комнаты». Анализ результатов тесно связан с тремя предыдущими этапами – это их логическое продолжение и завершение. Просмотр и анализ созданных тематических композиций и проектирование их в соответствующий интерьер осуществляются при максимальной активности студентов, что позволяет полнее осмыслить результат собственной деятельности.

При выполнении творческих заданий по декоративной живописи прослеживается взаимосвязь с изучением и применением методов проектирования в дизайне. Только в живописных работах студенты стилизуют и преобразовывают формы на плоскости листа, уделяя внимание их линейно-плоскостному решению, а в проектном дизайне формообразование «выходит» на объект, который будет существовать в конкретной среде, который неоднократно преобразовывался и моделировался в процессе работы, видоизменяясь и образно, и пластически, и фактурно. Проектный процесс представляется здесь как движение одной модели к другой, а сами модели – как репрезентация стадий активной проектной деятельности. Однако общая задача остается одна – создание образа, стилистическая интерпретация, преобразование формы.

Рассмотрев методы преобразования форм в дизайне, мы приходим к выводу, что и при создании работ декоративной живописи они находят свое отражение и могут смело применяться студентами в творческой работе. Рассмотрим основные из них:

1. Концептуальный метод. В дизайне он рассматривается как конкретизирующая основа предложений по разрешению возникающих перед проектировщиком задач, показывающим не только проблемы и трудности, но и средства их преодоления. Подача концептуального решения может быть представлена в различных формах: в виде графических схем, описаний, макетов, живописных изображений и т. п., показывающих сущность проблемы и пути ее разрешения. Это своего рода логическое обоснование о преодолении кризисной ситуации [4, С.15].

2. Метафорический метод. Представляет собой генерирование творческих откровений ассоциативными корреляциями. Педагоги БАУХАУЗ считали его отражением сложного смысла в простой абстракции. Абстракция может находить свое отражение в дизайне в виде метафоры, символа, метонимического образа, синонимии, омонимии [4, С.20].

3. Стилеобразующий метод. Это своего рода представление исторических прототипов от античности до постмодернизма под конкретику реальной дизайн - задачи. В этом случае дизайнерской задачей становится создание современных тенденций на основе исторических прототипов. Стиль может рассматриваться как общность идейно-художественных особенностей произведений разных видов искусства определенной эпохи. Возникновение и смена стилей определяются ходом исторического развития человеческого общества, но в одно и то же время может существовать несколько разнородных или даже противоположных по своему характеру стилей (напр., классицизм и барокко).

4. Ассоциативный метод. В целом, ассоциация – это психологическое явление, возникающее при ощущениях, движении, зрительном восприятии; связь с определенными образами, событиями, явлениями и т. д. В окружающем нас мире много мотивов абстрактной формы (на поверхности камней и кристаллов, на крыльях бабочек, жуков и т. п.). Трансформируя и преобразовывая эти мотивы, дизайнер и художник также неизбежно создает новые мотивы абстрактных форм в дизайне и в живописи.

На занятиях по живописи и проектированию принцип творчества проходит красной

строкой. Студенты, выполняя учебные задания и упражнения с натуры, постоянно проходят через процесс творческого поиска, начиная от компоновки изображения, выбора живописной манеры изображения, поиска оттенков в создании цветовой гармонии до оформления работы. При проектировании студенты находятся в постоянном творческом поиске, видоизменяя формы, добиваясь не только красивого пластического решения, но и соизмеримости ее с предназначением данной формы, отдельно взятого мотива, следуя его функциональному назначению, соблюдая все эргономические и технические параметры, санитарные нормы. Поэтому, если в проектом дизайне процесс творчества возможен лишь на отдельном этапе проектирования, то в создании произведений живописи и в концептуальном дизайне этот процесс длится от авторской задумки до завершения работы.

В условиях обновления содержания и структуры современного образования проблема развития творческих способностей учащихся приобретает новое звучание и требует дальнейшего осмысления. Наше время – время перемен. Сейчас нашей стране нужны люди, способные принимать быстрые нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.

Освоение основ изобразительной грамоты в процессе выполнения практических заданий позволяет накопить опыт в использовании приобретённых технических навыков работы в живописи, необходимых для развития художественно-образного мышления и объемно-пространственных представлений, важных составных профессиональной деятельности в дизайне в целом. Основываясь на своем педагогическом опыте, могу сказать,

что для формирования образного мышления наряду с академическим изучением натуры на занятиях и для самостоятельной работы студентов необходимо давать творческие задания, позволяющие по-своему интерпретировать натуру и выполнять работы композиционного характера по представлению. В процессе работы необходимо использовать методы активизации мышления, а также элементы развивающего обучения: проблемные ситуации, творческие задания, применять проективный метод, привлекать студентов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Сочетание нескольких технологий, применяемых в процессе обучения живописи, обогатит знания студентов, позволит сделать каждый урок увлекательным и неповторимым, заставит студентов мыслить самостоятельно и находить верные решения проблем, подготовит их к проектным дизайнерским решениям. Использование данных элементов в обучении существенно повышает уровень знаний по живописи, творческую и познавательную активность учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дейкина, А. Ю. Познавательный интерес: сущность и проблемы изучения / А. Ю. Дейкина. – М. : Просвещение, 2002. – 210 с.
2. Камзина, Н. Е. Мазина Основы дизайна: учебное пособие / Н. Е. Камзина. – Павлодар : Инновац. Евраз. ун-т, 2008. – 228 с.
3. Щукина, Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1971. – 140 с.
4. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1988. – 180 с.