

УДК 378.02:372.8

О ФОРМИРОВАНИИ ЖИВОПИСНОГО ВИДЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗОВ

Шайхулов Р.Н.

*Нижевартовский государственный гуманитарный университет,
Нижевартовск*

Подробная информация об авторах размещена на сайте
«Учёные России» - <http://www.famous-scientists.ru>

В статье рассматривается формирование живописного видения, как необходимой составляющей в профессиональной подготовке художников-педагогов. Автор анализирует особенности живописного видения в сравнении с другими формами художественного видения, формулирует критерии оценки его сформированности. На основе проведенных констатирующих и формирующих экспериментов предлагается методика его формирования.

В процессе подготовки художников-педагогов на художественно-графических факультетах педагогических вузов одним из специальных дисциплин формирующих практические художественные навыки и художественное видение является живопись. Программа по живописи предполагает изучение всех его видов, технологий, изобразительной живописной грамоты. Эффективность освоения программных требований по живописи наряду с другими специфическими факторами зависит от уровня сформированности живописного видения. Что мы подразумеваем под живописным видением? Чем оно отличается от других форм художественного видения? Каков уровень живописного видения на различных этапах обучения, и каковы пути его формирования?

Известно, что весь процесс художественного видения делится на: объемное, линейное, цветное, живописное, колористическое, пластическое и другие формы, каждый из которых имеет свои особенности. Нельзя утверждать, что то или иное видение бывает в «чистом» виде. Художник видит в природе и цвет, и объем, и остальные характеристики сразу, одновременно, но когда один из этих аспектов доминирует, то тогда говорят об определенном типе восприятия. Н.Ю. Виргилис, и В.И. Зинченко отмечают, что у художни-

ков могут формироваться два-три и более способа восприятия. [2]

Основой живописного и колористического видения является цветное видение. Оно заложено от природы, так же как слух, обоняние и осязание. Но так же может быть обостренным, развитым или наоборот неразвитым. Изначально человек с пониженным уровнем цветного видения или страдающий болезнями цветного восприятия не может быть живописцем, хотя может развить в себе другие формы художественного видения. Таким образом, развитое, обостренное доминирующее среди других форм видения - цветное видение является основой для развития и формирования живописного и колористического видения.

В отличие от цветного видения живописное видение формируется и развивается только в процессе обучения и практической изобразительной деятельности. Так как живописные отношения мы можем увидеть, только анализируя состояние, характер и направленность освещения, анализируя пространственное положение, формы, объем и материальность предметов, анализируя их цветовые и пространственные взаимоотношения. В процессе такого аналитического восприятия обостряется цветное видение и формируется живописное видение. Что предполагает живописное видение в сравнении с другими

способами видения? «Живописный стиль передает оптическое впечатление от предметов, он заботится больше о визуальном образе, в нем больше субъективного, чем в линейном стиле, который стремится «постичь вещи и сделать их действенными соответственно их прочным, обязательным отношением» (...) «Линейное передает вещи, как они есть, живописное - как они кажутся» [1]

Описывая методы и приемы изображений при этих способах видения, Г.Вельфлин указывает, что при линейном видении акцент делается на контуры; изображение обычно получается с подчеркнутыми краями, т.е. форма очерчивается линией, что придает изображению неподвижный характер. Такой подход к изображению как бы утверждает явление.

При живописном же видении внимание отвлекается от краев, контур становится более или менее безразличным глазу. Основным элементом впечатления являются предметы как видимые пятна. При этом безразлично также говорят ли такие пятна как краски или же, как светлости и темноты [1]. Таким образом, живописностью могут обладать как картины, исполненные монохромно, что исключает колорит. Живописными называют работы многих художников, выполненные средствами графики. Следовательно, живописное видение не обязательно должно быть и колористическим одновременно. Живописное пространство - это, прежде всего пространственная среда, «агентом» которой является свет и воздух.

Чем же живописное видение отличается от колористического? Как известно, колорит в произведениях живописи это определенная система цветовых взаимоотношений, передающих определенное состояние освещения или эмоциональное состояние изображаемого. Колорит это строгая взаимосвязь всех цветовых отношений в картине и подчинение этих цветовых отношений доминирующему цвету, а колористическое видение это умение видеть и связывать в единую цветотоновую систему зачастую разрозненные в природе зрительные впечатления. Таким образом, обостренное умение видеть «разрозненные в природе зрительные впечатления» мы

отнесем к живописному видению, а умение систематизировать данные впечатления в законченную картину – к колористическому видению. Передача в живописи света и воздуха обогащает колорит, придает ему изысканное качество, отличающееся богатством цветовых вибраций, зависящих от цвета освещения и взаимных рефлексов от окружающих предметов. Наиболее ярко все эти качества проявились в импрессионизме, названном Г.Вельфлином крайней степенью живописности.

Живописное видение это способность видеть всё многообразие цветоновых отношений природы в тончайших нюансах, в связи с освещением, расположением предметов в пространстве, умение видеть воздействие на предметную среду толщи воздуха и, как было сказано выше, в отличие от колорита, живописными могут быть и произведения, выполненные в монохромных отношениях. Поэтому можно сказать, что живописное видение это арсенал обогащенного художественного видения живописца, которое он затем воплощает в определенной колористической системе. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в обучении студентов начальных курсов живописи мы, прежде всего, должны говорить о необходимости формирования живописного видения. Что необходимо выработать определенную систему обучения, установить содержание и последовательность заданий, необходимый объем и тематику теоретического материала.

Исходя из этого, после анализа изученного теоретического материала по вопросам философии и психологии восприятия, теории и методов преподавания живописи и учебного процесса по живописи на художественно-графических факультетах мы сделали вывод, что живописное видение складывается из следующих составляющих:

1. Развитого цветового видения и понимания особенностей её воздействия на восприятие окружающего мира.
2. Целостного видения всех цветовых взаимоотношений между предметами и окружающего пространства.

3. Умения выявлять пропорциональные отношения цветовых пятен в модели и на изобразительной плоскости.

4. Видения объёмной формы, светотени и тона, умения лепки формы цветом.

В исследовании содержится подробный анализ данных особенностей и на их основе рассматриваются живописные работы студентов начальных курсов обучения, где анализируются характерные недостатки в работах, то есть рассматривается уровень сформированности живописного видения на начальных этапах обучения. На основе данного анализа выработаны следующие критерии оценки сформированности живописного видения:

1) Теоретические знания техники, технологии, истории живописи, цветоведения.

2) Видение объёмной формы, светотени и тона, пространственного положения предметов, технические навыки моделировки формы средствами светотени и тона, лепка формы цветом.

3) Развитое цветовое видение, богатое живописное понимание и видение цвета.

4) Целостное живописное видение всех взаимоотношений между предметами и характеристик натуры. Целостное видение живописного строя натюрморта, умение определять его доминирующий цветовой строй.

5) Умение передачи характера освещения по теплохолодности, теплохолодного контраста между освещенными и тёмными участками.

6) Умение работать пропорциональными отношениями, видение цветовых отношений в натуре и на картине.

7) Умение применять технические приёмы работы акварелью в соответствии с поставленными задачами, комбинировать технические приёмы работы акварелью для достижения плановости, фактурности и материальности изображения.

Для разработки системы методов формирования живописного видения нами проведен констатирующий эксперимент, который преследовал цели: определить исходный уровень сформированности живописного видения; выявить затруднения

студентов начальных курсов в процессе обучения живописи.

Для этого нами были разработана:

1) программа заданий: ряда учебных постановок, характер которых выявлял те или иные стороны уровня сформированности живописного видения.

2) проводились собеседования и анкетирования.

На основе разработанных нами критериев и параметров было выявлено три основных уровня живописного видения: высокий, средний, низкий и на их основе разработаны 3 таблицы критериев оценок студентов: 1) высокий уровень, 2) средний, 3) низкий уровень с шестью вариантами ошибок. Эти таблицы взяты за основу в определении характерных ошибок в изображении натюрморта при проведении констатирующего эксперимента.

Первое задание констатирующего эксперимента выполнялось студентами 1 курса в начале обучения, второе и последующие в конце каждого семестра до конца 2 курса. В исследовании описана последовательность выполнения каждого задания и проанализированы результаты по приведенным выше критериям и уровням живописного видения, выявлены недостатки. Результаты каждого задания были занесены в таблицы и обобщены в следующие выводы: высоким уровнем живописного видения обладали примерно 7% экспериментируемых на 1 курсе, 12% на 2 курсе; средним уровнем 51% на 1 курсе и 65% на втором курсе и низким уровнем 42% на первом курсе, 23% на втором. Как видим, исследования показали, что без специального обучения живописное видение развивается лишь у отдельных, наиболее одарённых студентов и поэтому требуется разработка специальной системы методов его формирования.

Для разработки методов формирования живописного видения нами был проведен формирующий эксперимент, который проводился в двух студенческих академических группах художественно-графического факультета Нижневартовского государственного гуманитарного университета в течение четырех лет. Основное обучение по формированию живописного видения было сосредоточено на 1,

2 курсах, на 3, 4 курсах проверялись результаты опытного обучения.

Основные задачи экспериментального обучения относятся к трём сферам познавательной деятельности:

- организации восприятия;
- овладению теоретическими знаниями;
- обучению студентов практическим умениям и навыкам живописного мастерства.

Сущность организации восприятия заключалась в активном и целенаправленном наблюдении и изучении цветовых закономерностей природы; в умении видеть цветовые различия по отношению друг к другу, осознанно и целенаправленно рассматривать натурную постановку, запоминаемая видимое в целях последующего изображения его цветом; видеть и точно оценивать цветовые изменения в зависимости от изменения окружающей среды и источника света; целостно воспринимать натуру.

Организация восприятия произведений живописи и других произведений искусства, в которых используются выразительные возможности цвета, заключалась в изучении закономерностей цветового построения композиции, в изучении выразительных средств искусства, в том числе и живописи.

Практические занятия включали в себя: выполнение упражнений, работу с натуры, по воображению и представлению.

С целью усвоения знаний о закономерностях построения цветовой гармонии, изучения собственных и несобственных качеств цвета и изучения основных технических приёмов работы акварелью мы разработали систему кратковременных упражнений, особенность их в том, что они решают учебные задачи в комплексе. То есть параллельно с изучением положений цветоведения, «температурных» особенностей цвета, таких качеств цвета как свет-

лотность, насыщенность, цветовой тон и т.д., мы построили данные упражнения так, что при решении данных задач студенты осваивали и технические приёмы работы акварельными красками.

Часть заданий, связанных с изображением натюрморта, мы построили таким образом, чтоб они не были связаны с изображением конкретного натюрморта с натуры, а направлены на передачу цветом пространства, глубины и объёма при предложенных условиях. Здесь возможен вопрос, почему нельзя это изучить при работе непосредственно с натуры?

В работе с натуры неопытный живописец становится его «рабом», то есть стремится неукоснительно следовать цвету, внешним контурам предметов, не может абстрагироваться от их видимых признаков. Данные задания позволяют без привязанности к конкретным предметам изучить то, каким образом цвет может приближать и отдалять, как цветом можно лепить форму, передавать состояние освещения, чтобы затем эти знания приложить к работе с натуры.

И вторая половина практических заданий состоит из живописи с натуры натюрмортов составленных таким образом, что в каждом задании решаются те или иные проблемы формирования живописного видения.

После проведенного формирующего эксперимента, определяя результаты предлагаемой методики, мы опирались на разработанные нами уровни развития живописного видения. В оценке сформированности уровня живописного видения у студентов экспериментальных групп использовался математический метод подсчёта по критериям. Оценки выставлялись в семестровых просмотрах по общепринятой пятибалльной системе, а также во время экспериментальных срезов в середине каждого семестра. В результате проведённого обучающего эксперимента были получены следующие данные (табл. 1):

Таблица 1. Результаты обучающего эксперимента

1 курс, 1 семестр	
ЭГ – высокий – 30%	КГ – высокий – 6,4%
средний – 52%	средний - 48,2%
низкий – 18%	низкий – 46,4%
1 курс, 2 семестр	
ЭГ – высокий – 30,6%	КГ – высокий – 6,1%
средний – 47,2%	средний - 42,8%
низкий – 12,2%	низкий – 51,1%
2 курс, 1 семестр	
ЭГ – высокий – 23,8%	КГ – высокий – 11,3%
средний – 64,8%	средний - 42,8%
низкий – 11,4%	низкий – 45,9%
2 курс, 2 семестр	
ЭГ – высокий – 39,5%	КГ – высокий – 5,3%
средний – 51,6%	средний - 49,1%
низкий – 8,9%	низкий – 45,6%.

Сравнение результатов работ экспериментальных групп с контрольными, наглядно доказывает преимущество предложенной системы упражнений, подтверждает её педагогическую результативность. Мы выявили, что, применяя целенаправленную методику обучения живописи можно добиться значительных успехов в развитии живописного видения у студентов, которое более успешно развивается тогда, когда с первых дней занятий живописью интенсифицируется обучение цвету, колориту, технике живописи. Она должна заключаться в первую очередь, в углублённом теоретическом и практическом изучении законов цветовой гармонии, знание которых обогащает восприятие цвета и способствует развитию чувства цвета – своеобразному художественному свойству, являющемуся необходимым составляющим живописного видения.

На протяжении всего процесса обучения живописи в каждом задании необходимо ставить цветовые задачи, связанные с моделировкой формы, передачей пространства и объема. Необходимо разнообразить и конкретизировать цели и задачи каждого отдельного задания.

В целом результаты экспериментального обучения студентов подтвердили эффективность применённой методики обучения живописному видению студентов начальных курсов и необходимость её использования в дальнейшей педагогической и творческой деятельности студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М.-: 1930.-290 с.: ил.
2. Виргилис Н.Ю., Зинченко В.П. Проблемы адекватности образа. – «Вопросы философии». 1967, №4, с.55-65.

ABOUT FORMING OF PAINTERLY VISION OF STUDENTS OF INITIAL COURSES OF ART AND GRAPHICS FACULTIES OF TEACHER TRAINING INSTITUTES

Shaykhulov R.N.

Nizhnevartovsk state humanitarian university, Nizhnevartovsk

The article discusses the forming of painterly vision as necessary component in the artist-teachers' professional training. The author analyses the special features of painterly vision in comparison to other forms of artistic vision, formulates the evaluation criteria of its generation. On the basis of the carried-out establishing and forming experiments there is offered the methods of its forming.

