

УДК 75.01 378.1

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСНОГО НАТЮРМОРТА В ВУЗЕ

Подобед Н.С.

Московский государственный институт культуры, e-mail: maksimpodobed@yandex.ru

В статье рассматривается формирование профессиональных умений с применением инновационного подхода с помощью средств живописного натюрморта у студентов творческих специальностей вузов. Дается обоснование взаимосвязи теоретического изучения живописи и творческой практической деятельности, которые способствуют развитию профессиональных умений, навыков студентов. Анализируются работы отечественных авторов по разработке теоретических подходов и методов обучения студентов изобразительному искусству. Рассматриваются инновационные подходы к организации художественно-творческой деятельности студентов, разработанные и апробированные автором приемы и средства формирования профессиональных умений студентов-дизайнеров.

Ключевые слова: восприятие изображения, цветовые отношения, тоновые отношения, живопись, композиция, цветоведение, колорит.

ITEM THE TEACHER OF THE NHC DESIGN MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND THE ARTS

Podobed N.S.

Moscow state Institute of culture, e-mail: maksimpodobed@yandex

The article discusses the formation of professional skills in an innovative approach by means beautiful still life of students in the creative arts, which are an important component of the educational process. Justification the relationship of theoretical study painting and creative practices that contribute to the development of professional skills in the visual and artistic training of students. Analyzes the work of local authors on the development of theoretical, practical approaches and different methods of teaching students the fine arts: Abbala, Nov, Lowcalorie, Lomov S. p., Ohioana, Assfucked, Gbemu, Aehrenthal, Vmigo. Discusses innovative approaches in artistic and creative activities of students, developed and tested methods and means forming professional skills among students-designers.

Keywords: perception, image, color, tonal relationships, painting, composition, color theory, color.

Проблема нашего исследования посвящена выявлению дидактических и методических условий эффективного воздействия на развитие и формирование у студентов профессиональных умений передачи цветовых отношений в натюрморте.

Положения, доказывающие реалистическую природу изображения и являющиеся в изобразительном искусстве основой художественного образа, и представляющие практическую и теоретическую ценность для нашего исследования, отражены в научно-методических материалах в области вузовской художественной педагогики и методики. Авторами последних являются: Г.В. Беда, Е.Б. Белая, Н.Н. Волков, С.Е. Игнатьев, В.П. Зинченко, А.И. Иконников, В.С. Кузин, Д.Н. Кардовский, Т.С. Комарова, Л.В. Косогорова, В.К. Лебедко, Н.Я. Маслов, Л.Г. Медведев, Г.Б. Смирнов, О.И. Олонцев, А.С. Пучков, Н.Н. Ростовцев, М.М. Старикова, П.П. Чистяков, А.Е. Терентьев, А.В. Триселев, А.С. Хворостов, В.М. Чижиков, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов и др.

Как показывает практика, эффективность учебного процесса, нацеленного на приобретение студентами профессиональных умений в области рисунка и живописи, зависит не только от внешних условий (педагогического мастерства преподавателя, методов обучения, наличия учебных пособий, оборудования кабинета, учебных программ и т.п.), но и от внутренних условий, к которым относятся уровень способностей обучающихся и их отношение к учебе, нацеленность на урок и организованность. Повышение качества методической и творческой подготовки студентов художественного профиля по живописи можно достигнуть путем активизации восприятия цвета зрительными анализаторами учащихся и выработки у них практических умений и навыков в передаче цветовых отношений на изобразительной плоскости, а также развитием у последних аналитического мышления и целостного восприятия изображения. Формирование профессиональных умений студентов средствами живописного натюрморта начинается с освоения студентами необходимых знаний и является важнейшим условием эффективного обучения основам профессионального мастерства.

Специалист в области художественного образования должен обладать высоким уровнем интеллекта, быть эстетически развитой личностью, владеть разнообразными техниками и красочными материалами. Становление личности студента художественной специальности происходит благодаря их профессиональной подготовке, формированию профессиональных умений, обеспечивающих процесс становления индивидуальности последнего. Основное внимание в обучении студентов необходимо уделять раскрытию их творческого потенциала, формированию собственной творческой индивидуальности, формированию профессиональных умений.

Особый интерес сегодня вызывают новые методические подходы к теории и методике преподавания живописи, которые отражены в научных трудах художников-педагогов Г.В. Беды, Б.Г. Гагарина, Г.Б. Смирнова, А.А. Унковского, А.С. Рындина, А.И. Масленникова, А.П. Яшухина. Программы по живописи, созданные в разное время Н.А.Удальцовой, В.М. Шугаевым, А.В. Куприным, А.А. Дейнекой, В.В. Почиталовым, А.С. Ястржемским, И.Н. Стор, Ф.В. Антоновым, Е.С. Зерновой, О.В. Чистяковым, В.Я. Кулаковым, постепенно обновлялись новыми методическими заданиями.

Весомый вклад в разработку теоретических и практических подходов к обучению изобразительному искусству и методов развития творческих способностей обучающихся, внесли отечественные художники-педагоги П.П. Чистяков, Н.П.Крымов, Д.Н. Кардовский, К.Ф. Юон, Н.Н. Волков, А.С. Пучков, Н.Н. Ростовцев, Г.Б. Смирнов, Е.В. Шорохов, А.Е. Терентьев, С.П. Ломов и др. В целом определение сущности и содержания профессиональных умений личности является достаточно разносторонней и сложной

проблемой. Для ее решения необходим всесторонний и глубокий анализ психолого-педагогической, философской и искусствоведческой литературы, изучение профессиональных умений как созидательной и активной деятельности. В процессе обучения необходимо способствовать раскрытию творческого потенциала студента, активизируя целостное восприятие цветового колорита натюрморта, развивая аналитическое мышление, формируя при этом профессиональные умения и навыки.

«Умение представляет собой сложное психическое образование, включающее ряд компонентов» [6.С.271]. Один из компонентов представляет систему навыков, имеющих отношение к идентичному виду деятельности.

Умения и навыки не являются простым повторением усвоенного, они включают творческий момент. Для благополучного решения творческих задач студенту-дизайнеру необходимо сформировать в процессе профессиональной подготовки умения передачи цветовых отношений на изобразительной плоскости; передачи материала; целостности восприятия; колорита; тонального и цветового видения и применения их на практике.

Необходимо отметить, что профессиональные умения формируются при выполнении художественных произведений различных жанров. Натюрморт является жанром изобразительного искусства, отображающий различные предметы, которые организованы в целую единую группу. Специфичность этого жанра заключается в повышенном внимании рисовальщика к структуре объемов, характеру их пространственных отношений и фактуре поверхности предметов. Великий художник Джошуа Рейгольдс полагал, что для преподающего изобразительное искусство методика должна быть первостепенной, так как успех всего обучения зависит от умелого педагогического руководства.

Умение рисовать, моделировать форму предметов и использовать художественные материалы заслуженно было названо языком искусства. В творческой деятельности Рейнольдс считал основной задачей развитие умственной деятельности, цельное видение, обобщение увиденного. Он призывал придерживаться положений и принципов высокого искусства, пристально изучать жизнь и научными знаниями просвещать свой ум, считая, что успех в художественной деятельности полностью зависит от прилежания обучаемых..., «но прилежание, которое я вам советую, есть прилежание разума, а не рук» [7.Т.3.С.418]. Взяв за основу полученные данные о состоянии формирования профессиональных умений дизайнеров, в экспериментальных и контрольных группах нами была разработана и апробирована авторская экспериментальная методика. В ее основу включены творческие задания, от выполнения которых зависел стимул и корректировка развития формирования профессиональных умений студентов в экспериментальных группах. Структурными составляющими учебного процесса являлись (компонент мотивации): овладение базовыми

теоретическими знаниями изобразительного искусства (компонент познания информации); знакомство с произведениями выдающихся художников изобразительного искусства (компонент наблюдения и изучения); выработка и развитие творческих способностей студентов в процессе выполнения живописной работы (компонент творчества).

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци считал, что установление взаимосвязи знаний с умениями в изобразительной грамоте разовьют навыки осознанного применения их в самостоятельной творческой работе. «Дело обучения и искусства состоит еще и в том, чтобы уничтожить беспорядочность этих чувственных восприятий» [8.С.278]. Процесс формирования профессиональных умений студентов осуществлялся в сопровождении творческих просмотров, всестороннего анализа работ, самостоятельном поиске необходимых техник и технологий. На данном этапе использовались методы наблюдения, беседы, просмотры, экспертных оценок, опроса, изучение результатов познавательной и исполнительской деятельности, педагогический эксперимент.

Новый принцип видения утвердился в кругу последователей А.Г. Венецианова, которые научились «натюрмортно» воспринимать и воссоздавать все явления окружающей жизни – как «мертвую натуру», так и живую. А.Н. Мокрицкий сформулировал один из постулатов венециановской «методики»: он призывал к бесхитрому копированию обыкновенных предметов [1.С.69]. Внимание учеников концентрировалось на законах зрительного натурального восприятия, при учете специфического зрения человека, во время наблюдения окружающего мира.

Первоначальным в обучении приемам живописи П. П. Чистяков считал задания, способствующие умению определения существа цвета, по другому – «умение глядеть». Одним из первых упражнений в системе его обучения заключалось в повторении цвета учащимися, который составил сам учитель на палитре.

В основе нашей экспериментальной методики исследования – программа по живописи для студентов-дизайнеров I–II курса, в которой содержатся новые подходы к обучению студентов. Программа объединяет творческие задания и систему упражнений, направленных на формирование профессиональных умений, передачи цветовых отношений, способствующих развитию художественного видения студентов. Такой подход позволяет активизировать художественную деятельность студента, включая различные творческие задания, которые в процессе самостоятельной творческой деятельности дизайнера способствуют целенаправленному становлению будущих дизайнеров, развитию их художественных способностей. В результате проводимого нами исследования, отталкиваясь от авторской программы, определилась система творческих заданий, способствующих формированию профессиональных умений. Использование теоретического материала и

работа с дидактическим материалом, на примере натюрморта, позволяет студентам более активно осваивать и применять методы работы в цветовом и тональном отношении, используя при этом различные техники. Таким образом, создаются группы методов, связанные с теоретическим изучением живописи – аналитические и общедидактические, и творческие – практические.

К.Ф. Юон в своих работах старался обобщать и упрощать, искать контрасты, делать выборку граней и вылавливать из природы «живописные схемы», «живописную пластику», переводя весь зрительный мир на язык живописной пластики, его стремление: решать в картине прежде всего глубокие и важные задачи, умение «строить» композицию. В его живописи выделены три общих закона : увиденность цвета, подчинение содержательной задаче образа, единство (цельность) системы передачи красок природы [9. С.85].

Предложенная нами методика формирования профессиональных знаний и умений у дизайнеров включает: передачу цветовых отношений на изобразительной плоскости, передачу материала предметов, целостное восприятие, совокупность знаний по живописи и цветоведению, колориту, применение этих знаний на практике, тональное и цветовое видение. Профессор С. В. Кравков отмечал, что «контрастные изменения, которые происходят из-за присутствия в зрительном поле иных цветных раздражителей, могут касаться яркости, насыщенности, а также цветового тона, но чаще они затрагивают одновременно все перечисленные характеристики цветового ощущения» [5.С.83]. Важнейшее значение в работе с красками имеет развитое чувство цвета, умение видеть как тональные, так и цветовые отношения.

Нами были определены следующие критерии уровня развития профессиональных умений студентов: композиционное решение; передача формы предметов цветом; живописно-пространственное решение; соблюдение пропорциональных цветовых отношений; передача фактуры, материальности изображения; владение живописной техникой.

Н. П. Крымов утверждал, что умение передавать тоном (вместе с цветом) видимый материал –это и есть живопись. Он называл тоном степень светосилы цвета, который увидеть намного труднее, чем цвет. Н. П. Крымов, основываясь на произведениях великих предшественников, в своих живописных работах развивал собственную теорию тона. Дизайнерам, занимающихся декоративно-прикладным искусством и живописью, важно знать особенности психофизиологического воздействия и влияния символики цвета на человека, обусловленные законами восприятия.

Принимая во внимание точку зрения на восприятие разнообразных цветов, в зависимости от их качества и свойства, А.С.Зайцев предлагает разделить их на собственные и

несобственные, к последним он относит те качества, которые объективно не присущи цветам, а возникают при их восприятии, вследствие эмоциональной реакции [2.С.49]. Вместе с тем понятие холодных или теплых цветов относительно, один и тот же самый цвет, в зависимости от цветового окружения, может восприниматься как холодным, так и теплым. Анализ результатов опросов, проведенный нами, показал, что знание студентами профессиональных терминов находится на уровень выше, чем цветовой анализ заданных постановок. Это еще раз подтверждает наше убеждение в том, что теория и практика должны преподаваться в неразрывной связи. Мы провели исследование цветовосприятия по таблицам: в задачу студентов входило определить и назвать формообразующие цветовые характеристики. Им были предложены разнообразные варианты фона, тональности, теплохолодности цветовых сочетаний. При этом учитывалось расположение пятен друг от друга, цвет и тональность фона и цветового пятна. По результатам опроса нами были сделаны определенные выводы: сочетание теплых и холодных цветов способствуют лучшему восприятию композиции, нежели отдельно холодные или теплые цвета; восприятие усложняется сближенными по тону цветами и оттенками; контрастные цветовые пятна, не собранные в единую композицию, вызывают ощущение дробности и трудны для цельного цветовосприятия.

Мы установили, что в художественно-творческом развитии студентов большую роль играют их личные качества: целеустремленность, концентрация внимания. Для разнообразия заданий мы использовали комбинированный подход к выполнению заданий, привнеся в них новые элементы.

В процессе исследования мы установили, что организация целенаправленного образовательного процесса с использованием разнообразных методик создает эффективные условия формирования профессиональных умений у студентов-дизайнеров средствами живописного натюрморта.

Инновационный подход к организации художественно-творческой деятельности студентов, разработанные и апробированные нами приемы и средства формирования профессиональных умений у студентов-дизайнеров способствуют улучшению качества учебных и художественно-творческих работ студентов.

Список литературы

1. Венецианов А. В письмах художника и воспоминаниях современников. Санкт-Петербург, 1931. 269 с.
2. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М.: Искусство, 1986. 249 с.

3. Косогорова Л.В. Основы народного и декоративно-прикладного искусства / Л. В. Косогорова, Л.В. Неретина // Высшее образование России. 2010. № 12. С.12-13.
4. Косогорова Л.В. Исследование проблемы проектирования интегративного образовательного пространства средствами искусств в высших учебных заведениях // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 4. С.170-174.
5. Кравков С. Цветовое зрение. М., 1951. 118 с.
6. Ломов Б. Вопросы общей педагогической и инженерной психологии. М.: Педагогика, 1991. 291 с.
7. Губер А. А. Мастера искусства об искусстве: в 7 т. М.,1970. Т. 1.
8. Песталоцци И. Избранные педагогические произведения. М., 1961. 378 с.
9. Юон К. Об искусстве: в 2 т. М., 1959. Т. 1.

Рецензенты:

Упине А. М., д. культурологии, профессор, Московский государственный университет культуры и искусств, г. Москва;

Стрельцова Е.Ю., д.п.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории народной художественной культуры, Московский государственный университет культуры и искусств, г. Москва.