

УДК 75.03

ЖИВОПИСЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ

Коробко Ю.В.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия (350080, Краснодар, ул. Сормовская, 173), e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

Цель статьи: выявление базовых принципов разработки содержания и последовательности изучения основ живописи в современной практике художественно-педагогического образования. Разработка данных принципов направлена на сохранение школы и традиций реалистической живописи в условиях реформы нормативной базы подготовки студентов вузов по профилю «Изобразительное искусство». **Постановка цели методического обоснования роли и места живописи как базовой учебной дисциплины в учебном плане подготовки художника-педагога вновь становится актуальной для научно-педагогического исследования. Через осознанность принципов построения структуры и содержания ремесленной базы изобразительного искусства прокладывается путь к мастерству педагога. В материалах публикации раскрываются особенности педагогических проблем в области обучения начинающих художников профессиональному восприятию цвета. Обоснованы место и роль живописи как учебной дисциплины в структуре образовательных программ направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (ФГОС 3+). Даны рекомендации по разработке и методическому обеспечению программ начального этапа обучения живописи.**

Ключевые слова: живопись, обучение живописи, восприятие цвета.

PAINTING IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF ARTS TEACHERS

Korobko Y.V.

Kuban State University, Krasnodar, Russia (350080, Krasnodar, street Sormovskaya, 173), e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

The purpose of the article is to identify the basic principles of content developing and sequence of learning the basics of painting in contemporary artistic-pedagogical education practice. The development of these principles aimed at preserving the school and traditions of realist painting in the context of normative base reform for "Fine art" profile students. Methodological substantiation of role and place of painting as a basic educational discipline in the curriculum of artist-teachers preparing becomes relevant again for scientific and pedagogical research. Through the awareness of principles of construction of the structure and content of craft database of fine art, the way paved to mastery of a teacher. In the article the peculiarities of pedagogical issues in beginners` professional color perception teaching. It justifies the place and role of painting as an academic discipline in the structure of educational programs in the areas of training 44.03.05 Pedagogical education (FSES 3+). Recommendations on the development and methodological support of the initial stage of painting are given.

Keywords: Pictorial Art, Painting teaching, color perception.

Система современного художественно-графического образования находится на этапе коренных реформ нормативной базы, которая в рамках одного образовательного стандарта (ФГОС 3+) объединяет все педагогические профили подготовки. При этом дисциплины профильной подготовки, включая их состав и содержание, самостоятельно определяются вузами, осуществляющими педагогическое направление подготовки студентов [1, п.6.3]. В этих условиях определение базовых дисциплин, закладывающих основы мастерства учителя изобразительного искусства, укрепление общих методических принципов их преподавания становятся особенно важными задачами профессионального сообщества художников-педагогов.

Решая задачи реформирования, учитывая требования дня сегодняшнего, нельзя не помнить о том, что система профессионального обучения создавалась и проверялась веками. Чувство сопричастности историческому опыту, умение сверять с ним свои знания и практические навыки позволят педагогам и их ученикам обладать ориентирами, выверенными многими поколениями мастеров изобразительного искусства. Эти ориентиры помогут избежать потери времени на путях, которые были уже пройдены, но привели к профессиональному тупику, они позволят быстрее овладеть школой живописи, которую уже прошли предшественники и своей практикой, своими произведениями подтвердили ее эффективность.

Постановка цели методического обоснования роли и места живописи как базовой учебной дисциплины в учебном плане подготовки художника-педагога вновь становится актуальной для научно-педагогического исследования. На этапе перехода высшего профессионального образования к государственным образовательным стандартам нового поколения само существование живописи как самостоятельной дисциплины, равно как и других базовых дисциплин изобразительного цикла, таких как рисунок, композиция, может оказаться под вопросом. Поэтому исходные целевые установки, продиктованные существенными изменениями стандартов образования, заставляют вновь вернуться к решению задач выявления основополагающих принципов разработки содержания, обоснования последовательности и методических основ изучения живописи в рамках образовательной программы профиля «Изобразительное искусство» и в контексте нормативной базы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.

Опыт более чем 70-ти лет формирования и развития художественно-графического образования свидетельствует, что при разработке новых учебных планов одну из ведущих позиций должна сохранить живопись, рассматриваемая как базовая дисциплина подготовки студентов, их профессионального становления, воспитания и развития. В обосновании такого подхода следует учитывать, что именно здесь закладываются основы изобразительной грамоты, практических навыков в работе с цветом и краской, вырабатываются умения организовывать гармоничный цветовой строй, необходимые в любом виде изобразительного искусства, формируются изобразительная культура и образное мышление, эстетическое освоение окружающей действительности.

В основе начального этапа изучения учебной дисциплины «Живопись» лежит овладение профессиональным пониманием и видением цвета. Реализация учебных программ в данной области и на данном этапе освоения творческой деятельности всегда связана с постановкой глаза на формирование зрительного образа натуры, отвечающего цели и задачам реалистического изображения. С решения этой проблемы начинается школа и само

искусство реалистической живописи. Умение замечать цветовую гармонию в реальной действительности открывает дорогу к колористическому мастерству художника.

Особая значимость именно этого аспекта изобразительной грамоты будущего художника-педагога заключена в том, что приемы рассматривания объектов внимания, используемые в повседневной жизни, как и само обыденное понимание цветовых качеств предметной среды, во многом отличаются от тех качеств цвета, которые будущим художникам предстоит научиться замечать в живописи с натуры. Специфика начального этапа освоения этой дисциплины связана с тем, что формирование профессионального понимания и видения цвета начинается здесь не на основе знаний и опыта, приобретенных начинающими живописцами в повседневной жизни, а с их преодоления, с существенной перестройки исходной базы восприятия окружающей действительности.

Формирование зрительного образа природы представляет собой многоступенчатый процесс, осуществляемый комплексом взаимосвязанных механизмов, от характера работы которых зависит конечный результат – видимый цветовой облик природы. Среди этих механизмов можно отметить такие, как: работа глаза, работа сознания, определяющего направленность и осмысление получаемой от глаза зрительной информации, а также практическая деятельность, в которой заложены цель, задачи, инструментальное обеспечение и условия осуществления процесса зрительного восприятия. Взаимосвязь и взаимовлияние механизмов возникновения живописного образа природы в процессе зрительного ее восприятия приводят к тому, что целенаправленное, в том числе педагогическое, управление этим процессом возможно только посредством взаимосвязанных мер по организации составляющих его факторов.

Работа мышления в процессе восприятия цвета – один из факторов, который определяет, какие качества цветового строя природы будут замечены глазом начинающего художника, выбраны им из всего многообразия зрительной информации. Профессионально организованное живописное мышление студентов художественно-графических факультетов – это продукт всей сложившейся здесь системы обучения, ее традиций, содержания и структуры учебного процесса.

Деятельность, ее направленность и особенности организации осуществляющих ее процессов является одним из компонентов формирования и развития восприятия окружающей действительности. В этой связи следует учитывать и саму систему художественно-графического образования как особым образом организованный вид учебной деятельности, в процессе которой происходят формирование мышления и постановка глаза на восприятие цвета. Несомненно, что разносторонность учебных дисциплин, которая предусматривает освоение профиля подготовки художников-педагогов «Изобразительное

искусство», отвлекает часть времени от углубленного изучения живописи. Однако в такой форме обучения есть и свои преимущества, которые могут быть востребованы при осознанном отношении к взаимосвязи и взаимовлиянию различных дисциплин. Неслучайно А.Н. Леонтьев подчеркивал, что сознание шире мышления и его следует рассматривать именно как сознание.

Традиции и принципиальные основы методического обеспечения системы художественно-графического образования заложены ее основателями, исходя из классической школы реалистического изображения (российской Академии художеств, школы П.П. Чистякова, Д.Н. Кардовского, А. Ашбэ). В области преподавания живописи дальнейшее ее развитие связано с научно-методическими исследованиями Г.В. Беды, С.П. Ломова, В.С. Кузина, А.А. Унковского, Е.В. Шорохова, А.П. Яшухина и других художников-педагогов.

Для формирования живописного восприятия реальной действительности эти традиции имеют прикладную значимость, поскольку за ними стоит исторический опыт формирования отношения к реализму как принципиальной основе выражения содержания изобразительного искусства. Кроме того, в них заключен опыт профессиональной постановки глаза, арсенал методов, приемов и средств живописного видения цвета и построения изображения, прокладывающих рациональный путь к мастерству художника.

В современной живописи и практике обучения ее основам широкое распространение получили формалистические направления, сторонники которых допускают произвол изображения над реальным зрительным образом природы. Изобразительные системы такого рода не формируют у глаза потребности замечать живописные качества цвета в самом изображаемом объекте. Очевидно, по той же причине здесь отпадает и сама необходимость в методах и приемах живописной постановки глаза художника при взгляде на природу, размываются ценностные ориентиры.

Для решения задач формирования живописного мастерства реалистический метод изображения, работа с натуры служат основополагающими факторами, поскольку создают потребность, условия и методы формирования живописных качеств цвета в реальном зрительном образе природы, а также предполагают определенные и достаточно объективные критерии оценки профессионального уровня построения изображения.

Видение природы глазом художника – это еще и умение заметить ее эстетические качества сквозь призму художественного материала, с которым он работает, более того – метода и технических приемов воплощения зрительного образа на холсте и в красках. Такое восприятие реальной действительности в живописи может быть сформировано только при

условии, что специальная постановка глаза и организация мышления начинающего художника происходят с кистью в руках.

Высшее художественно-педагогическое образование призвано закладывать фундамент дальнейшего роста живописного мастерства и знаний студентов. Поэтому так необходимы в этот период научная обоснованность в изложении основополагающих вопросов теории, последовательность и осознанность овладения методами и приемами живописного видения цвета. Базой теоретической подготовки студентов к живописному восприятию цвета, своего рода инструментами их профессионального мышления выступают основополагающие понятия, и, прежде всего, понятие о цвете в живописи с натуры. В последних десятилетиях теоретических исследований этой проблематики утверждается понятие о цвете в живописи с натуры как цвете обусловленном.

Термин «обусловленный цвет» определяет цвет предмета, измененный под влиянием факторов внешней среды, в которой он находится и наблюдается. «Именно такой цвет является одним из основных изобразительных средств реалистической живописи» [2, с. 185]. С методической точки зрения речь идет о явлениях, суть влияния которых на цвета натуры предстоит понять и научиться видеть начинающим живописцам.

Построение учебного процесса овладения навыками восприятия цветового строя натуры и его отражения средствами живописи не может быть безразлично к последовательности изучения факторов, определяющих конкретные формы проявления обусловленного цвета. Если следовать требованиям взаимосвязи теории и практики обучения живописному мастерству, то основой такой последовательности должна служить структура понятия «обусловленный цвет» и принципы определения взаиморасположения (иерархии) ее компонентов. В современной научно-методической литературе состав факторов, влияние которых на цвета предметов натуры обуславливает возникновение ее живописных качеств, называется достаточно определенно: освещение, влияние пространства, рефлексная взаимосвязь цветов и их контрастное взаимодействие. К этим же факторам относятся и такие эффекты, как ореол и эффект Пуркинье.

Однако просто перечислить элементы, слагающие наши представления о живописных качествах цвета, недостаточно. Теоретическая подготовка студентов в области живописи должна обеспечивать начинающих художников понятиями и о каждом из данных факторов. В методическом обеспечении основ изобразительной, в том числе живописной грамоты, следует исходить из принципиально важного положения, сформулированного А.А. Ветровым: «Чтобы получить понятие, необходимо расчленить образ предмета на составляющие его признаки и связать их определенным образом. Если мы умеем указать

раздельно признаки предмета, мы обладаем понятием, если же мы этого не в состоянии сделать, мы находимся на стадии представления» [цит. по 3, с. 57].

С практической точки зрения понятия следует рассматривать как инструменты профессионального мышления. Овладение понятиями – это усвоение готовых способов мышления, выработанных предшественниками. В этой связи следует стремиться к оперированию общепринятыми понятиями и терминологией с тем, чтобы сохранить язык профессионального общения и преемственность знаний.

Методическое обеспечение целенаправленной организации процесса живописного восприятия цвета предполагает вооружение студентов приемами видения природы, которые, в свою очередь, могут быть рассмотрены как инструменты работы глаза художника. В педагогической практике нередко имеет место использование студентами одних и тех же приемов постановки глаза в решении различных живописных задач. Причина возникающих при этом проблем часто связана не с отсутствием способностей к изобразительной деятельности, а с оперированием приемами, которые включают механизмы зрения, противоречащие решению поставленной задачи. Нельзя, например, увидеть влияние последовательного контраста неподвижным взором. Каждый прием постановки глаза должен быть адресным.

Такого рода проблемы имеют и свою обратную сторону: глаз студентов не заметит живописных качеств цвета, если он не направляется знаниями о том, где и по каким ориентирам (признакам) следует найти необходимую для решения поставленных задач зрительную информацию. Поэтому такие элементы изобразительной деятельности, как профессиональные инструменты работы мышления и инструменты работы глаза студентов, должны быть увязаны между собой в решении каждой учебной задачи.

Богатейший опыт практической живописи и научно-методических разработок художников-педагогов содержат большой арсенал методов, приемов и средств организации живописного понимания и видения цвета, построения реалистического изображения средствами живописи. Введение в действие ФГОС 3+ предоставляет вузам, включенным в систему художественно-педагогического образования, права самим определять состав и содержание дисциплин профильной подготовки. Успешная реализация этого права возможна при условии заинтересованности и способности к сохранению участниками образовательного процесса реалистических традиций и профессиональной базы отечественной школы изобразительного искусств, теоретических и методических основ подготовки художников-педагогов.

Список литературы

1. Беда Г.В. Живопись. – М.: Просвещение, 1986.
2. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогика, 1972.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975.
4. Гребенникова В.М, Никитина Н.И. Непрерывное образование как культурно-историческая проблема // Вопросы философии. – 2014. – № 4. – С. 79-83, Web of Science.
5. Гребенникова В.М., Гребенников О.В. Компетентностный подход в образовании // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 6(22). – С.75-78.
6. Микерова Г.Г. Организаторская деятельность педагога как основа его профессионализации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований: журнал. 2014. № 1, Ч.2.
7. Проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Направление подготовки 44.05.05 Педагогическое образование (с двумя профилями).

Рецензенты:

Рослякова Н.И., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар;

Рудакова И.В., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар.