

УДК 378.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2022/27>

Полынская И.Н.

ORCID: 0000-0003-4115-1692

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена проблемой развития творческих способностей студентов художественной направленности в обучении. В художественных вузах проблема обучения творческого потенциала студентов стоит остро. Поэтому важно в учебно-воспитательном процессе формировать творческий потенциал и художественно-творческие способности студентов в зависимости от их эстетических потребностей. Особое значение раскрывается понятиям художественный образ, форма и содержание творческой работы будущих художников. Важно весь учебный процесс подчинить выполнению главных задач профессионального становления молодых художников.

Ключевые слова: обучение; творческий процесс; студенты; художественная направленность; способности, эстетическое воспитание; художественный образ; рисунок; живопись; композиция.

Polynskaya I.N.

ORCID: 0000-0003-4115-1692

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

FORMATION OF EXPERIENCE OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING IN ART DISCIPLINES

Abstract. The relevance of the study is due to the problem of developing the creative abilities of students of artistic orientation in education. In art universities, the problem of teaching the creative potential of students is acute. Therefore, it is important in the educational process to form the creative potential and artistic and creative abilities of students, depending on their aesthetic needs. Of particular importance is revealed the concepts of artistic image, form and content of the creative work of future artists. It is important to subordinate the entire educational process to the fulfillment of the main tasks of the professional development of young artists.

Keyword: education; creative process; students; artistic orientation; abilities; aesthetic education; artistic image; drawing, painting; composition.

Процесс приобщения к искусству, процесс овладения изобразительными средствами, основами мастерства является важнейшим условием гармонического развития личности, эстетического воспитания человека. «Концепция модернизации российского образования указывает на необходимость более полного использования нравственного потенциала искусства при формировании и развитии этических принципов и идеалов личности» [6, с. 106]. Осмысление проблем, связанных с теоретическими основами художественного творчества, с практикой художественной культуры, расширяет и обогащает знания студентов художественно-педагогической направленности в обучении. Несомненно, далеко не все «секреты» творческого процесса раскрыты. Однако многое станет яснее, если в процессе учебно-творческой деятельности обучающихся, наряду с решением практических задач разбираться в вопросах эстетики, а также в принципах и основах изобразительного искусства, той эстетической платформы, которая объединяет художников, того творческого метода, воплощение которого в художественной практике обогащает искусство.

Встречаясь с произведениями искусства или работая над учебным рисунком или живописью, студенты задумывается над тем, что такое искусство, в чем его сила, чем объясняется воздействие искусства, как рождается и создается художественный образ. Решая конкретные учебные задачи в процессе обучения академическому рисунку, живописи, или заданий по композиции, перед студентом неизбежно встает вопрос о связи формы и содержания, их взаимодействии, о взаимосвязи в жизни и искусстве, о реальности и границе условности, о том, что такое натурализм и формализм, о стиле и манере работы, о художественном вкусе и его воспитании. На эти вопросы отвечает эстетика – наука об общих закономерностях эстетической деятельности человека. Творческое освоение основ эстетики помогает студентам творческих специальностей понять законы искусства, развивать свой вкус и культуру восприятия.

Круг проблем, изучаемых эстетикой, очень велик. Даже краткое освещение их требует много времени, тем более что задания художественно-творческих дисциплин (рисунок, живопись, композиция, история изобразительного искусства) предусматривают не просто изображение натюрморта, натуры, сюжетно-тематической композиции, а понимание связи между теоретическими вопросами и художественной практикой – конкретными примерами творческой деятельности. Поэтому, работая над учебным или творческим заданием нет необходимости предлагать студентам охватить и передать все. Важно чтобы они уяснили то, что связано непосредственно с творческим процессом и освещает отдельные его стороны. Ссылаясь на примеры творчества классиков или современников, которые, обладают большой художественной силой, важно объяснить студентам значение активной роли формы, изобразительных средств.

Необходимо разобраться также в сущности таких понятий, как художественный образ, форма, выразительность в изобразительном искусстве. Стержневой проблемой в обучении, безусловно, должна быть проблема художественного образа, потому что с ней связаны и такие вопросы, как единство содержания и формы. «Подчиняя структурные элементы одному формообразующему девизу, важно подобрать точное графическое выражение, достичь максимальной выразительности, создать образ лаконичный и понятный» [2, с. 26].

Создание художественного образа – начало начал творческого процесса. Студентам необходимо понять, что свое «открытие мира» художник воплощает в художественном образе, в котором сплавляется в единое целое жизнь, с ее событиями, явлениями, фактами и отношение к ней художника. Художник по-своему воспринимает эти явления и раскрывает их в художественном образе.

В процессе обучения студентов художественно-творческим дисциплинам важным и целесообразным является анализ творчества художников различных стилей и эпох, работающих в разных жанрах, передать свое понимание художественного образа как средства воплощения замысла, как отбора того, что эти художники считают самым существенным, самым главным. «Однако специалист должен еще иметь определенный уровень знаний в области, в которой он собирается творить, создавать художественное произведение» [7, с. 123].

С созданием художественного образа связана проблема правды в жизни и правды в искусстве, отражающей реальную действительность. Анализируя художественные произведения, можно увидеть, что правда в жизни и в искусстве не совпадают, что художник создает правду искусства на основе отбора тех жизненных явлений, исторических событий, фактов, которые для него раскрывают суть этой правды или реальной действительности. Жизненная правда доходит до зрителя в форме художественного образа, созданного творцом художественного произведения. Тут важно понять, что дело не в стремлении, во что бы то ни стало сделать иначе, чем другие, а во внутренней потребности раскрыть суть жизненной правды так, как понял, почувствовал. И это различное преломление жизненных явлений воплощается в соответствующей форме, не похожей на форму произведений других художников.

Важное значение имеют все эти проблемы для творческой практики студентов, их собственные поиски в работе над эскизами, этюдами, зарисовками. При этом работа эта должна быть систематической, последовательной в своей логике, количества и качества исполнения зарисовок, этюдов, набросков и т.д. «Исследования ученых показывают, что усвоение учебного материала зависит не только от количества, но и качества его повторений и распределения этих повторений во времени» [8, с. 363].

Для каждого художественного замысла обучающийся ищет ту форму, которая наиболее полно его раскрывает, это художественный замысел, идею. Однако не зря решение проблемы создания художественного образа большое внимание в процессе работы необходимо уделять единству формы и содержания, их взаимодействию.

Именно в этом вопросе наблюдается полное размежевание и среди теоретиков искусства, и среди художников-практиков.

Многие теоретики считают, что содержание (то есть связь с жизнью) имеет второстепенное значение. Форма для них – самоцель, суть искусства, и наслаждение искусством есть по существу наслаждение формой, ее гармоничностью, красотой. В практике искусства эти теоретические положения осуществлялись многими течениями, когда художники стремились поисками новой формы подменить пустоту содержания. Полное завершение эти течения получили в абстракционизме.

Современные направления в методике обучения изобразительному искусству в художественных учебных заведениях трактуют подходы о единстве формы и содержания.

Художественная форма несет в себе идею законченности, опирающуюся на внутреннюю потребность формотворческого процесса в завершенности, упорядоченности и единстве. В этом смысле логика построения художественной формы во многом близка логике природной формы. И одновременно в этом сближении коренится органическое различие. «Интерпретируя формы различных объектов окружающей действительности, студенты приобретают совокупность умений и навыков, связанных с эмоциональным выражением определенного информационного сообщения в абстрагируемой семантической форме. Это позволяет сподвигнуть потенциального зрителя на многозначное толкование воспринимаемого визуального образа» [10, с. 232].

Содержание же требует соответствующей формы не только в смысле техники исполнения, но и в смысле высокого образного строя, выразительности решения. Серость, отсутствие выразительной образности убьет любую высокую тему в изобразительном искусстве.

В учебно-воспитательном процессе преподавателю необходимо на примерах показать, что в этом двуединстве форма и содержание равноправны, хотя содержание направляет поиски формы. Если идея, замысел не раскрыты в художественном образе, нет произведения искусства. И, наоборот, форма без содержания – пустое, хотя, может быть, и виртуозное изделие.

Понятно, что видоизменение предмета формы обязательно имеет материальное выражение. В изобразительном творчестве оно всегда закреплено в наглядной форме, в которой выражается синтез вещественного и духовного. Это синтез означает вещественность – художественную.

В новой художественной форме отражается и новое понимание ее роли. В процессе творчества отражается ощущение внутренней меры и ритма рождающегося произведения. Творчество – это передача гармоничности построения формы предметов, соразмерности, единства содержания и образа. «Согласно более обширной интерпретации этого термина, все факторы личностного роста человека также могут рассматриваться как творческие. Более узкая же интерпретация относит к себе только ту когнитивную деятельность, которая позволяет обнаружить новые и оригинальные пути решения проблемы» [9, с. 149].

Для проявления творчески осмысленного отношения к художественной деятельности необходимо знать и помнить, что всякий замысел – это область духовного мира художника. В нем пластическое, как форма воплощения цели замысла, существует только в виде представления, часто вначале не вполне ясного даже у крупных мастеров искусства.

Художественное произведение, как реализованный в материале замысел, со всеми своими пластическими качествами, не требует признания его за самую отраженную в нем действительность. Все зрительно воспринимаемые пластические черты в произведении искусства – это только отражение действительности. Природа предметов, фигур и их отражение в искусстве различны. «Для создания выразительного с художественной и эстетической точек зрения произведения, художник должен обладать специальными знаниями и умениями, способностями и профессиональными качествами. Образное мышление – одна из ведущих способностей профессионального художника, проявляющаяся в совокупности способов образного решения задач, предполагающих зрительное представление ситуации и оперирование образами составляющих её предметов» [4, с. 225].

Успешным композиционным решением может быть лишь выражение тех граней замысла, которые воспринимаются зрительно и могут быть выражены в пластических качествах. Например, мысли и чувства изображаемого человека, если они не проявляются вовне, не могут быть воплощены в изображении.

Самостоятельный выбор натуры для студентов определяет их работу над волнующими, эстетически значимыми для них объектами изображения и выявляет творческое к ним отношение. Такое определенное отношение сказывается в том, как студент хочет изобразить явления и какие существенные, характерные грани он выделит в раскрытии и изображаемого явления, как выразит свое активное отношение, воплощенное в конкретно чувственной форме. В этом заключается работа над художественным образом.

В музыке, архитектуре, танцах, в отдельных видах декоративного оформления, в формах предметов быта образ не изобразительный. Но в графике, живописи, композиции, а также в декоративном искусстве художественный образ рождается и реализуется в материале через творческое использование изображения явлений действительности, вызвавших у них эстетическое переживание и определенное отношение. «Разные виды изобразительного искусства, такие как живопись, графика, скульптура и другие, используют, свойственные им, специфические приёмы и обладают разными системами художественного обобщения и упрощения, которые имеют возможность существовать в рамках своего стиля» [5, с. 4].

Творческий процесс создания художественного образа обычно проявляется в двух моментах: первый – зарождение и оформление в сознании обучающего того, что и как он хочет выразить, т.е. замысла, который носит образный характер, так как студент видит его воплощение в отобранных и переработанных (пока еще в представлении) живописно-пластических качествах явлений. Второй – реализация замысла в определенном материале и средствами языка конкретного вида искусства. Эти два момента могут быть разделены во времени, например, когда учащиеся долго вынашивают свой замысел, или могут

осуществляться одновременно в набросках и зарисовках по рисунку и живописи. Единый замысел может, как сквозное действие решаться и раскрываться студентом в разных набросках, этюдах, эскизах и в различных вариантах их решения, охватывая очень длительный период поисков. «Систематическое выполнение набросков и зарисовок развивает способности рисовальщика, формируя нужные ему для изобразительной деятельности качества: способность к целостному восприятию и творческому отношению к рисованию с натуры; помогает овладению техническими навыками и вырабатывает индивидуальный графический язык; развивает остроту видения, наблюдательность и образное мышление; формирует умение передавать типические черты окружающей действительности и способствует накоплению знаний о формообразовании предметов. Для выполнения набросков необходимо овладеть методом анализа и обобщения, умением выявлять в предметах и явлениях типическое и характерно» [1, с. 1008].

Следовательно, при реализации образного замысла для выражения задуманного продолжаются и поиски материала, так как каждый новый материал позволяет пластически выражать какие-то новые грани существенного, полнее раскрывать творческие особенности и склонности самого студента.

Педагоги постоянно направляют внимание учащихся на творческое освоение особенностей и возможностей языка разных видов изобразительного искусства, приучая их и к поиску новых материалов, новых средств решения образного замысла.

Художественный образ – это единство формы и содержания. Однако в этом единстве соотношение формы и содержания меняется в зависимости от характера материала и особенностей средств каждого вида изобразительного искусства. Осмысленно относясь к созданию художественного образа, выделяют, прежде всего, те пластические грани существенного, которые вызывают у студентов эстетическое переживание. «Осознание сущности и социальной значимости своей будущей профессии позволит студенту проявлять к ней устойчивый интерес» [3, с. 138]. Поэтому содержание уже в их замысле является художественно переработанным отражением представляемых живописно-пластических качеств какого-то явления. Без ясного пластического изображения вообще невозможно художественное раскрытие сущности явления, а также мыслей и чувств начинающих художников. О возникновении замысла в сознании студента можно судить только по содержательной художественной форме, уже выполненной в материале. В изобразительном искусстве замысел художественного произведения осуществляется путем отбора и переработки живописно-пластических качеств наблюдаемых явлений. По существу этот творческий процесс одновременно является становлением содержательной художественной формы. Поэтому содержание всегда пластически оформлено, т.е., выступает в художественной форме.

Художественное содержание в замысле определяется целью. Это подтверждает и практика обучения художественным дисциплинам и современные методы обучения. Целевая установка для студентов должна быть осуществима в смысле задуманного ими произведения.

При установлении цели исходят, прежде всего, из назначения будущего изображения, которое различно в композиции сюжетно-тематической, в натюрморте, пейзаже и т.д. Выяснение цели, назначения будущего изображения уже и в замысле направляет композиционные поиски пластического решения художественной формы. Студенты, исходя из определенной цели, выполняемой учебной или творческой работы, намечают в замысле также изобразительную задачу, связанную с плоскостным или с объемно-пространственным решением в среде (натюрморт, пейзаж, интерьер, роспись и т.д.).

Весь процесс реализации замысла в материале есть создание содержательной художественной формы, активно воплощающей задуманный художественный образ.

Художественная форма в замысле пока является лишь не вполне ясным представлением о пластическом начале. Как правило, начинающие художники ведут поиск решения формы в многочисленных вариантах. Так работают и опытные мастера. Поиск формы при пластическом воплощении замысла средствами искусства связан с индивидуальностью и особенностями восприятия студентов, а также с дальнейшим развитием и обогащением, с открытием новых граней самого замысла творческой работы. «Целостность восприятия с окружающим миром отражается не только в реальном образе предмета изображения, она дает представление о прекрасном на эмоциональном уровне. В процессе мыслительной деятельности художник, осваивая окружающее пространство, формирует собственный стиль изображения, что особенно важно для становления профессионального мастерства студента в обучении» [11, с. 254].

В художественно-творческом процессе различные взгляды и оценки выступают только как моменты эстетического освоения и образного выражения действительности. Например, в сюжетно-тематических композициях они раскрываются через определенные характеры, пластически выраженные действия и взаимоотношения изображаемых людей, животных; в пейзаже – в выборе мотива, в его трактовке; в натюрморте – в передаче формы, колорита, характера освещения и т.д.

Поэтому учебная работа студентов художественной направленности в обучении, преследующая цель развития творческих способностей, должна быть органически вплетена в учебный процесс, составлять его неотъемлемую часть. Однозначно, что будущий специалист должен еще иметь определенный уровень знаний и умений в области, в которой он собирается творить, создавать художественное произведение. Применительно к изобразительному творчеству это, прежде всего, умение создавать художественный образ в своих работах, с помощью которого начинающий художник выражает свои мысли и чувства.

Приведем комплекс заданий, направленных на развитие творческих способностей студентов в процессе обучения художественным дисциплинам:

- задание на преобразование формы по впечатлению и воображению;
- задание на передачу художественного образа эмоционального состояния;
- задание на видоизменение формы и содержания объекта в определенном стиле;
- задание на трактовку образного решения изображения замысла.

При выполнении представленных заданий студенты должны уметь анализировать и передавать в своих работах основную эмоционально-смысловую нагрузку.

Толчком к развитию творческих способностей служит общая творческая обстановка в учебно-творческом подходе к обучению, учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, организация и проведение персональных и групповых выставок учебно-творческих работ студентов.

Литература

1. Бостанов М.С., Деревя Р.М. Организация самостоятельной работы студентов по рисунку в высшей школе // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 6. № 6. С. 1006-1012. <https://doi.org/10.30853/ped20210125>
2. Даутова О.Г., Диброва И.А., Кузьменко Е.Л. Образно-эмоциональная основа в графической стилизации изображения природных объектов // Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности. Искусственный интеллект в создании картин: Сб. трудов XVIII Международной конференции и XVI Международного конкурса научных и научно-методических работ (г. Москва, 12–16 февраля 2021 г.) М., 2021. С. 25-27.
3. Зайкова Е.А. Развитие графических навыков у студентов педагогического колледжа, необходимые в их профессиональной деятельности // Трансформация идей Константина Дмитриевича Ушинского в современном цифровом образовании: Сб. статей по материалам XXI Педагогических чтений имени К.Д. Ушинского (с международным участием) (г. Санкт-Петербург, 28 сентября 2021 г.). СПб, 2021. С. 136-139.
4. Павленкович О.Б., Воронина А.В. Аспекты развития образного мышления у студентов художественных специальностей // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-3. С. 223-226.
5. Парукова Е.В. Художественная условность и ее мера в изобразительном искусстве // Universum: филология и искусствоведение. 2022. № 6(96). С. 4-6. <https://doi.org/10.32743/UniPhil.2022.96.6.13939>
6. Польшкая И.Н. Воспитательный потенциал этнохудожественного образования школьников в условиях поликультурного образовательного пространства // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2009. № 7(64). С. 104-115.
7. Польшкая И.Н., Савинов А.М., Крысова В.А. Художественно-образное мышление как один из аспектов формирования творческих способностей будущего учителя изобразительного искусства // Перспективы науки и образования. 2020. № 2(44). С. 120-137. <https://doi.org/10.32744/pse.2020.2.10>
8. Савинов А.М., Польшкая И.Н. Освоение методических принципов работы над академическим рисунком при обучении студентов-дизайнеров // Перспективы науки и образования. 2019. № 2(38). С. 361-384. <https://doi.org/10.32744/pse.2019.2.27>

9. Сырова Н.В., Абдуллина М.А., Жемчужникова И.М. Наглядный метод преподавания изобразительного искусства как способ развития творческих способностей обучающихся // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2022. № 2(60). С. 149-153.

10. Хубиев А.И., Урусова М.Ю., Батчаева З.С. Формирование образного мышления как средство повышения эффективности профессиональной подготовки будущих дизайнеров городской среды // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-1. С. 231-235.

11. Чан Х. Акварельные этюды как средство формирования художественного мышления у студентов китайских вузов: постановка проблемы // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 9. С. 251-256.

© *Полынская И.Н.*, 2022