

Сеничкина Екатерина Витальевна
Ekaterina Senichkina

аспирант кафедры живописи и композиции,
преподаватель кафедры графики
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Кубанский Государственный Университет
350040, Краснодар, ул. Ставропольская 149
postgraduate student of painting and composition department,
lecturer of graphic department
of Federal State Institution of Higher Professional Education
«Kuban State University»
Stavropolskaya Street, 149 Krasnodar 350040, Russia
e-mail: senichkina-k@yandex.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАД ГОРОДСКИМ ПЕЙЗАЖЕМ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ХГФ

**Methodological principles of working in the city landscape genre in the
creative and educational activity of the Faculty of Art and Graphics students**

Ключевые слова: городской пейзаж, методическая система работы над городским пейзажем, высшее художественно-педагогическое образование, творческо-познавательная деятельность, организация учебного процесса на художественно-графическом факультете.

Key words: city landscape, higher artistic and pedagogical education, organization of the faculty of art and graphics educational process, creative and educational activity, faculty of art and graphics.

Аннотация. В статье констатируется проблема несоответствия требований стандартов высшего образования, которые содержат комплекс компетенций, связанных с задачами общегуманитарного, социокультурного, культурно-просветительского, регионально-исследовательского, общепрофессионального значения, и объема первоочередных художественно-практических задач в образовании художников-педагогов. Средством преодоления этого разрыва предлагается и раскрываются возможности жанра городской пейзаж. Обосновывается роль его как эффективного средства в развитии и организации творческо-познавательной деятельности студентов ХГФ, а также формулируются общие методические принципы работы в этом жанре. Автор формулирует общую концепцию построения системы художественно-практических заданий в рамках работы с городским пейзажем и развития творческо-познавательной деятельности будущих художников-педагогов.

Abstract. In the article the author states discrepancy between requirements of Higher Education standards that consist competence aims of general humanitarian, sociological and cultural, educational, regional explorational importance and top-priority artistic practical aims of fine art's education.

Overcoming of this discrepancy is possible in process of working in the city landscape genre. The author marks positive resources and potentialities of the city landscape genre for the artistic and pedagogical Higher Education, and substantiates a role of the city landscape genre as an effective way in the development and organization of creative and educational activity of the Faculty of Art and Graphics students. The author states a general methodological concept of the artistic and practical exercises complex in the creative and educational activity of the future artists and teachers of art.

Федеральный государственный стандарт профессионального образования содержит совокупность общих для педагогического образования требований при реализации учебных программ, они сформулированы в виде общего для всех профилей подготовки комплекса компетенций: общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных. Все они охватывают задачи социокультурного, культурно-просветительского, гуманитарно-теоретического, регионально-исследовательского и мировоззренческого значения, то есть содержат основные стратегические векторы для всего педагогического направления независимо от профессиональной специфики деятельности конкретного профиля подготовки. А между тем специфика обучения изобразительному искусству заключается в том, что в соотношении знаний, умений и навыков, формируемых у обучающихся, приоритетная роль принадлежит практическим умениям и навыкам. Именно это обстоятельство несоответствия объема теоретических и общегуманитарных задач со стороны стандартов образования и первоочередных в художественной деятельности художественно-практических задач и формулирует проблему для образовательного процесса.

Остается много открытых вопросов в работе именно над показателями творческо-познавательной направленности сознания студентов, над интеллектуально-аналитическими качествами понимания природы, окружающей художника действительности.

Изобразительная деятельность, осуществляемая в процессе работы над городским пейзажем как наиболее информационно, теоретически, искусствоведчески и исторически содержательным жанром, синхронизирующим комплекс общекультурных, общепрофессиональных компетенций с художественной практикой, содержит предпосылки для преодоления этого разрыва. Предпосылки могут быть использованы наиболее полно, если учебный процесс будет иметь соответствующее методическое обеспечение.

Работа над городским пейзажем в рамках художественно-педагогического образования базируется на учебно-методической литературе, художественно-практических рекомендациях мастеров пейзажа, программах пленэра, основанных на традициях русской дореволюционной академической и советской реалистической школ (Н.Я. Маслов [3], В.С. Кузин [2], Б.Г. Смирнов и А.А. Унковский [6], Г.В. Беда, К.Ф. Богаевский [4]) и, в основном, рассматривает вопросы формирования изобразительных навыков. Более объемным современным учебным пособием по графике пейзажа является учебник Н.П. Бесчастнова [1], который помимо разработки методики выполнения графического пейзажа и его мотивов, останавливается на истории жанра (в том числе и второй половины 20го века), роли городского мотива в искусстве, его концептуальных задачах в развитии

личности художника. Возможности жанра городского пейзажа в целях формирования профессионально-психологических аспектов личности будущего педагога-художника в методической литературе разработаны в гораздо меньшей степени. Что и сформировало направления данного исследования.

Работа студента как художника, начинающаяся не с проблем визуального восприятия природы, а со смыслового и уже затем визуального, целно погрузит его в профессиональный художественный процесс. Учебно-творческая работа над изображением городского пейзажа потенциально имеет возможности для становления творческо-познавательного мышления будущих художников-педагогов. Социокультурные задачи в педагогическом образовании работа над жанром городского пейзажа решает вниманием к памятникам архитектуры и скульптуры, сыгравшим значительную роль в истории и культуре города, что обозначает и связь жанра с региональной культурой.

Имея под собой многовековой информационный пласт, современная культура и город, как её «лицо», насыщены многочисленными стилями и их сочетаниями, имеющими свои историко-философские основы. Таким образом жанр городского пейзажа обращает внимание на профессионально-мировоззренческие и искусствоведческие задачи программы образования. Современный художник-педагог, стремясь профессионально конкурировать, обязан быть компетентным в вопросах, связанных с изобразительным искусством и его прикладным значением в жизни городов и стран.

Проектирование творческо-познавательной деятельности студентов на примере работы с городским пейзажем позволит организовать модель будущей самостоятельной художественно-практической деятельности студентов. Целью организации творческо-познавательной деятельности студента-художника предполагается научить его методам интеллектуальной работы, поиска и творческого применения информации.

Городской мотив заставляет студента выйти за пределы аудитории и воспринять содержащийся в городской природе культурный и эстетический объем информации. В профессиональном становлении художника-педагога исторический контекст городского пейзажа как объекта познания и преобразования создает благоприятные возможности для включения процесса обучения во взаимосвязь с этапами развития искусства и материальной культуры.

Вопросы эстетического восприятия в процессе работы студента с городской природой, на наш взгляд, последовательно и гармонично взаимосвязаны с творческо-познавательными задачами изучения культурного контекста. При реализации системы студент должен «войти в диалог с городом», что не исключает как творческо-познавательную, так и эстетическую деятельность сознания художника. Вне всякого сомнения, высокое чувство от осознания значимости для истории объектов города усиливает эстетическое впечатление молодого художника, а это, в свою очередь, отражается в работах. Студенты, как правило, с инициативой принимаются к подобной объемной работе над городскими видами, которые им были всегда знакомы, интересны, но малоизучены.

Методическая система работы над городским пейзажем должна обеспечивать два главных направления творческо-познавательной деятельности - познание и преобразование, которые обуславливают поиск и интеллектуально-творческую инициативу студентов, базу для дальнейшей художественно-практической работы.

Базирующаяся на деятельностных принципах педагогики организация деятельности студентов ХГФ должна учитывать логику педагогической деятельности - основных принципов работы преподавателя со студентами:

1. Обеспечить группе студентов информационно-теоретическую и иллюстративную базу по истории жанра городского пейзажа, а также разъяснить принципы анализа работ мастеров. Художник должен иметь представление об эволюции жанра и изобразительного искусства в целом. Он должен помнить о том, что приступать к работе над жанром, не изучив его развитие до наших дней, - не профессионально и бессмысленно. Учебная деятельность студента ХГФ должна иметь грамотный и профессиональный алгоритм действий, предполагающий поиск актуальной информации по вопросу прежде художественных практик. Художник должен учитывать контекст развития изобразительного искусства. "Изображение тогда является произведением искусства, когда оно обладает качествами, представляющими художественную ценность в общем опыте искусства.." [7, 122] Именно этим и должен измеряться вклад художника в историю изо, а студента в учебно-творческий процесс. Этот этап необходим студентам для формирования их художественно-аналитического опыта, а также личных эстетических предпочтений.

2. Объяснить процесс творческо-познавательной деятельности художника, базирующейся на интеллектуально-познавательной инициативе во время выполнения проекта, а, в частности, обозначить алгоритм действий для каждого практического задания. Рассказать студентам о взаимосвязи процессов познания и творчества, так как знание этапов этих процессов позволит им "осознанно управлять своими действиями и эффективно использовать стадии творчества, знать их, учитывая свои индивидуальные особенности" [5].

3. Обозначить содержание методической системы – особенности художественно-практической работы над графическим городским пейзажем.

4. Учитывая, что одной из функций педагога обозначают "быть живым носителем определенных деятельностей и разворачивать их в качестве образцов для подражания"[8], преподаватель должен продемонстрировать принципы работы над заданиями, алгоритм творческо-познавательной деятельности художника перед группой студентов, быть носителем творческой деятельности.

5. Организовать экскурсионно-поисковое мероприятие в городе. Познакомить с архитектурой доступного города, принципами выбора мотивов и поиска сюжетов для изображения.

6. Допускать использование в работе студентов таких инструментов как фотоаппарат, изготовление скриншотов кадров художественных и документальных фильмов, компьютерные графические редакторы, которые могут помочь при выполнении заданий (работа с насыщенностью элементов колорита, исключением

деталей для понимания общих планов изображения и наглядной демонстрации линейной перспективы и т.д.).

Практические задания должны базироваться, прежде всего, на теоретическом (история жанра городского пейзажа и архитектуры) и практическом (поиск и изображение существующих в городе примеров и сочетаний архитектуры и других элементов) исследовании города. Город выступает в роли исходного материала для познания и преобразований, для совершенствования навыков поиска информации, творческих и композиционных решений, то есть для получения и формирования опыта творческо-познавательной деятельности.

Система практических заданий призвана закреплять полученный за годы созерцания города как главной среды обитания человека визуальный опыт, а также продолжает функционировать в сознании студента-художника в последующем. Эта система дает старт определенному типу восприятия окружающей художника действительности – синхронизации, «вписыванию» визуально-созерцательных опытов в полученный информационно-теоретический контекст и наоборот. В сознании студента происходит систематизация накопленного визуально-эстетического опыта «общения» с городской средой. А дальнейшие «контакты» начинают восприниматься не пассивно, а художественно и композиционно аналитически. Внимание студента-художника переходит из рассеянного типа функционирования в профессионально-ориентированный. Студент начинает мыслить композиционно, «видеть» в городской природе композицию и готовые сюжеты для картин. Мобильная, динамичная синхронизация творческо-познавательной инициативы с получаемым визуальным опытом должна войти в привычку будущего художника.

Рабочий процесс студентов должен вестись от простых, ознакомительных с жанром заданий к итоговому, более сложному для того, чтобы было время понять и обозначить основные аспекты выполнения и собственных стилистических и сюжетных предпочтений в жанре. Основные задания должны быть отделены от вводных заданием теоретического, аналитического характера – поиск, подборка и презентация иллюстративных примеров городского пейзажа и т.д. Это объясняется психологическими особенностями творческого процесса, этапом инкубации – подсознательной работы художника, когда все полученные впечатления и материалы должны усвоиться и «выйти на поверхность» сознания студента в форме самостоятельно принятых решений. То есть необходима постепенность концептуальной и художественно-практической нагрузки заданий. Работа по преобразованию и стилистическим дополнениям городских сюжетов должна следовать лишь за этапом познания городской среды. Знакомство с историей жанра, непосредственный поиск в городской природе сюжетов и их ракурсов, визуальное и практическое наблюдение за отношениями природной и рекламной среды с городской, архитектурной застройкой, особенностями линейно-пространственной перспективы – всё это должно гармонично подвести и подготовить студентов-художников к заданиям по работе со стаффажем, антуражем, стилистикой исторических эпох и сюжетов, манерами художественных направлений и т.д.

То есть концепция проектирования системы заданий ведется в связи с жанром городского пейзажа – от документально точного, достоверного изображения городов (ведуты) к «сочиненному» пейзажу. Это другой уровень стилистического и композиционного понимания городского пейзажа, его художественного образа. Система художественно-практических заданий должна быть построена на совмещении художественно-практической работы с натуры и работы по объединению, дополнению и преобразованию собранных материалов в «сочиненные» эскизы, пейзажи-картины в условиях графической мастерской.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Владос, 2005. - 301 с.
2. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 232 с.
3. Маслов Н. Я. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. Учебное пособие. М. Просвещение, 1984. - 112 с., илл.
4. Мастера советского искусства о пейзаже : [Сборник] / Сост. Е. И. Боданова . – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 151 с.
5. Петрова В. Н. Формирование креативной личности в процессе обучения в вузе. Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» - 2009. Биоэтика и комплексные исследования человека. <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7/Petrova/>
6. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Рисунок и живопись пейзажа. - М.: Просвещение, 1965. — 54 с.
7. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. М. «Просвещение», 1978. 176 с.
8. Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности. // Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966.