

Пурик Эльза Эдуардовна

Elza Purik

доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой Изобразительного искусства,
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмоллы», Уфа.
D. Ed. (Doctor of Education); professor, Head of the Department of Fine Arts,
M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University, Ufa
E-mail: gggb91@mail.ru

Шакирова Марина Геннадьевна

Marina Shakirova

кандидат педагогических наук, доцент,
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Бирск
PhD (the pedagogical sciences); the associate professor, Birsk Branch of Bashkir State University, Birsk
E-mail: marinn.shakirova@yandex.ru

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Development of artistic perception in the learning process of Fine Arts

Ключевые слова: художественное образование, художественное восприятие, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности, творческое воображение, компетентность личности, художественно-творческие способности.

Keywords: art education, artistic perception, aesthetic experience, artistic taste and creativity, creative imagination, the personal competence, art-creative abilities.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития художественного восприятия студентов художественных направлений в процессе обучения изобразительному искусству, методы и приемы организации критического анализа произведений искусства, сущность художественного вкуса, а также условия его формирования.

Abstract. The article deals with the problem of studying fine arts students's art perception, the methods of the artistic works' critical analysis organization, the essence of artistic taste, as well as conditions of its development.

Обучение изобразительному искусству предполагает передачу студентам дидактически переработанного художественного опыта, а также формирование личного опыта в процессе общения, учебных ситуаций, саморазвития [8, с.32]. Личностная составляющая становится тем более значимой, чем выше уровень развития обучаемого, она проявляется и формируется в процессе практической художественно-творческой деятельности, а также при восприятии искусства.

Процесс обучения изобразительному искусству предполагает освоение основ художественно-творческой деятельности, языка искусства, с одной стороны, с другой – развитие способности к полноценному восприятию художественных произведений, осознанию ценности пластических искусств, их места в современной культуре. Таким образом, творчество предполагает единство двух сторон: созидания и созерцания, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Такая взаимосвязь способствует обогащению запаса образных впечатлений, возникновению новых ассоциативных связей, навеянных творческими поисками других людей. «Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства обращаются к тем сокровенно-личностным механизмам психики, с помощью которых образы по-своему интерпретируются и сотворчески обогащаются воображением каждого...зрителя, т.е. соотносятся с его личным опытом, окрашиваются его личностными эмоциями, становятся частью его самосознания» [6, с.307].

Л.С.Выготский, как известно, определял творческую деятельность как «деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью, какой-нибудь вещь внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [4, с.3]. В этом смысле и процесс создания художественного произведения, и восприятие эстетических признаков природы, произведений искусства равно являются проявлениями творческой воли.

Ю.А.Герчук отмечает: «Эстетическое восприятие характеризуется как целостное непосредственное эмоциональное впечатление, как активный процесс понимания и усвоения эстетических свойств и сторон природы. Путь от простого восприятия ведет к более сложному – впечатлению, а от него к более высокому уровню эстетического восприятия – суждению, художественно-образному воспроизведению, оцениванию результатов труда. Поэтому процесс формирования художественного восприятия особенно актуален в наше время» [5, с.112].

Восприятие, таким образом, – это и непосредственное чувственное отражение предметов и явлений, и сложная познавательная деятельность, которая неразрывно связана с мышлением.

Процесс восприятия происходит в определенной закономерности – от первоначального знакомства с объектом до постижения его сущности в процессе абстрактного мышления. В процесс мышления включаются чувства, которые зависят от мотивов. В структуру чувств, помимо эмоций, входят понятия. Следовательно, без сознания, без логического мышления творческая деятельность невозможна. Художественное восприятие не сводится к простому распознаванию вещей, а предполагает переход из плана изображения в план смыслового значения [2].

Художественно-творческая деятельность, наряду с наличием определенного уровня развития творческих способностей человека, предполагает присутствие критического мышления, умения оценивать

художественные произведения.

Решение вопросов расстановки приоритетов в системе задач художественного образования (развитие художественно-творческих способностей, воображения, обучение основам ремесла, развитие художественного восприятия) во многом зависит от требований времени. Сегодня на первый план выдвигаются задачи развития творческой личности, одним из необходимых качеств которой является воображение.

Сущность механизмов творческого воображения составляют процессы преобразования имеющихся представлений и создание новых на этой основе, воображение – отражение реальной действительности в новых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. С.Л. Рубинштейн указывал на то, что «мощь творческого воображения и его уровень определяются соотношением двух показателей:

1. Тем, насколько воображение придерживается ограничительных условий, от которых зависит осмысленность и объективная значимость его творений.

2. Тем, насколько они новы и оригинальны, отличны от непосредственно данного его порождения. Воображение, не удовлетворяющее одновременно обоим условиям фантастично, но творчески бесплодно» [7, с. 347].

Процесс художественно-творческого развития личности, направленный на максимальное обеспечение условий для развития творческого воображения, ориентируется на расширение зрительных образов, хранящихся в памяти (образы природы, искусства, представление о богатстве и разнообразии форм, линий, красок, а также чувств, идей, ассоциаций). При этом важно и другое направление работы – развитие способностей к свободному оперированию этими образами, комбинированию и преобразованию в нечто новое и оригинальное.

Художественные способности подразумевают особое умение видеть. Но это особое видение – художественное, предполагающее перевод зрительных впечатлений на язык изобразительного искусства, в конкретную изобразительную форму. Художник воспринимает действительность, исходя из возможностей ее изображения. Визуальный образ предмета, который формируется в его сознании, определяется художественным материалом и техникой. Поэтому задача преподавателя состоит не только в том, чтобы научить рисовать и писать, но и в том, чтобы научить воспринимать предметы с целью изображения. Умение так воспринимать предмет меняет качество восприятия искусства – это, безусловно, две стороны одного процесса. Опыт художественного восприятия является неотъемлемой составной частью творческого опыта.

Задача развития художественного восприятия студентов, являясь неотъемлемой частью художественного образования, решается гораздо эффективнее, если этот процесс происходит одновременно с формированием практических художественно-творческих способностей. При этом речь идет не только и не столько о параллельных процессах изучения теоретических

(история искусства) и практических (рисунок, живопись, графика, композиция) дисциплин. Практика искусства должна опираться на зрительные образы, примеры из художественной практики, и одного показа произведения здесь недостаточно.

Отзывчивость на язык искусства, развитое чувство формы в единстве с содержанием произведения, оценка взаимосвязи содержания и формы – всему этому можно научить лишь в процессе активной деятельности, которая должна быть организована поэтапно.

Первый уровень – предметный – самый элементарный. Он основан на непосредственной чувственной реакции и позволяет ответить на вопрос: «Что изображено?» и при этом предполагает неосознанную оценку образа.

Когда студент переходит к вопросу: «Что, как и почему?», распознавая и объединяя изображенное на картине, он переходит на второй – сюжетный – уровень, который отличает известная литературность. Этот уровень включает одновременно и элементы познания, и эмоциональной оценки тех предметов, явлений или событий, которые художник передает в своей работе.

Третий уровень – собственно художественный или художественно-пластический, который предполагает, что студент готов к восприятию и содержания, и формы произведения, а также осознает взаимосвязь этих его сторон. Здесь возникают вопросы: «Как сделано?» и «Зачем, с какой целью?».

Каждое произведение имеет свои неповторимые особенности и требует определенного уровня подготовленности от зрителя [8]. Многие останавливаются на предметном или сюжетном уровнях, в то время как от студентов-художников требуется профессиональное понимание искусства, которое определяет и оценку ими собственных работ. Уровень художественного развития студента во многом определяется его способностью от непосредственной, чувственной реакции на произведение перейти к обоснованному суждению о нем. В основе того или иного отношения к искусству, оценочного суждения лежит вкус, а обоснованная критическая оценка – стимул профессионального художественно-творческого развития личности.

Художественный вкус есть развитая способность чувствования и оценки совершенства и несовершенства, единства или противоположности содержания и формы. Художественный вкус – способность человека творчески реализовывать осознанный опыт восприятия искусства (через созерцание и созидание).

Формирование художественного вкуса студентов – важнейшая задача специальной подготовки, залог художественно-творческого развития будущего художника. Практика показывает, что процесс развития вкуса как профессионально значимого качества будущего художника происходит стихийно, вкус есть результат тех влияний, которым он подвержен не только в профессиональной среде. Здесь можно назвать много негативных факторов – средства массовой информации, массовое искусство и т.д., противостоять которым может лишь личность, обладающая способностью к адекватной,

художественно обоснованной оценке.

Основные условия формирования художественного вкуса в процессе профессиональной художественной подготовки студентов можно определить, исходя о положения о необходимости формирования восприятия в процессе практической художественной деятельности, а также его многоуровневого характера:

1) овладение студентами системой знаний о различных стилях, направлениях, течениях в искусстве, а также способностью суждения об их основных особенностях;

2) овладение специфическим «языком» разных видов творческой деятельности, а также способностью давать обоснование использованию тех или иных языковых средств в собственной работе, в произведениях, созданных другими;

3) формирование способности к объективной оценке воспринимаемого в действительности и искусстве, собственной работы, основанной на объективной системе критериев.

Развитие художественного вкуса студентов в реальной образовательной практике происходит в процессе:

- изучения теории и истории искусства, овладения опытом общения с произведениями различных эпох и авторов, а также их критического анализа;

- овладения практическим опытом в области рисунка, живописи, композиции (и других художественных дисциплин, ряд которых сегодня значительно шире, чем в классическом художественном образовании), который опирается на восприятие и критический анализ конкретных явлений искусства.

Нам представляется, что эти два блока в содержании художественного образования следует дополнить самостоятельной, собственно критической областью – деятельностью, посвященной собственно критике художественно-эстетических явлений.

Критическое суждение есть подтверждение собственной оценки конкретными доводами, основанными на понимании пластических законов искусства, собственно и составляющих основу оценочных критериев. Критерии эти формируются в процессе овладения языком искусства и отражают художественно-образные качества работы, соответствие формы содержанию, уместность использованных художественных средств, а также их выразительность, владение линией, цветом, пятном, фактурой и т.д. Таким образом, компетентность личности в области искусства включает не только владение собственно творческими умениями и навыками, но и способность к адекватному восприятию искусства, то есть к оценке и анализу художественный явлений, изображений любого типа, владение компетенциями в области художественной критики, ведения дискуссий в этой области, позволяющими высказывать и обосновывать собственное мнение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1951. – 505 с.
2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред.: Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
3. Бранский В.П. Искусство и философия. - Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 704 с.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
5. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.
6. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб.: Петрополис, 1997. – 544 с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1989. Т.1. - 488 с., Т.2. – 328 с.
8. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М., 1999.