

ТВОРЧЕСТВО – КАК ДОСТИЖЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Бербаш Т.И.

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

tatyana.berbash@mail.ru

Статья посвящена анализу возможностей педагогического воздействия на студента по достижению самостоятельности в изобразительной деятельности.

«Творчество» – «творение» – «создание» – слова, означающие сотворение нового, ранее не известного, не известного в науке, в культуре, образовании – так учат толковые словари, например, словарь С.И. Ожегова[с.1162]. Творчество как акт появления нового продукта деятельности можно рассматривать двояко. Для учащегося приобретение знаний открытых в период Возрождения является творческим процессом. Он приобретает, он открывает, он становится свободным, хотя его открытия не являются чем-то новым и фундаментальным для современного общества. Благодаря собственным открытиям происходит рост интереса к изучаемому предмету, а также желание более глубоко проникнуть в его сущностное начало.

Открытия требуют знаний и убедительных умений. Изобразительная деятельность не мыслится без освоения ремесла. В период обучения периодически происходит сдвиг то в сторону приобретения ремесленных начал, то в сторону знаний. Знания, умения тем быстрее приобретаются, чем активнее желание заниматься выбранной деятельностью. Если выбранная деятельность достигает уровня мотива и потребностей, то учащийся в определенной мере становится самостоятельным в выражении своих мыслей и в выборе изобразительных материалов.

Приобретение самостоятельности является первой ступенью в достижении уровня творчества, а затем, при условии активной работы, и последующим вхождением в искусство. В искусство можно входить самостоятельно. Примером тому может служить творчество Александра Бенуа, Максимилиана Волошина, Капитона Зеленцова, Георгия Нарбута, Федора Львова, Ивана Похитонов, Евграфа Чемесова и других. Эти художники были самоучками, постигали изобразительную грамоту самостоятельно, нигде не учась. Они достигли убедительных высот благодаря своему упорству, своей заинтересованности, замотивированности на изобразительной деятельности.

Гораздо быстрее освоение изобразительной грамоты происходит, если рядом с начинающим художником находится наставник, или другими словами – учитель, мастер, уже достигший определенных вершин в процессе практической деятельности. Не случайно, начиная с Древних времен, молодые люди стремились попасть в обучение к мастеру, обладающему достаточными знаниями, умениями, навыками в изобразительной деятельности, человеку, который может научить, подсказать, передать свои знания человеку, только ставшему на путь приобретения профессии, мастерства.

Восхождение от незнания к знанию базируется на творчестве. Существует прочная связь между мышлением, знанием и творчеством. На базе мышления рождается знание. На знании и умении рождается интуиция, которая толкает к рождению идеи, отличной от первичного знания. Каждый человек по своему проходит восхождение к самостоятельности и творчеству. Во многом это зависит от педагога, от его внимания к ученику, применяемой им методики.

Китайская мудрость говорит о том, что художники делятся на три группы. К первой принадлежат те, которые видят. Во второй группе относятся те, которые виртуозно владеют техникой. В третьей группе остаются те, которые умеют думать. Если перевести сказанное на европейский лад, то «видящий» художник это романтик – натуралист, восторгающийся природой. Такой художник может подметить необычное в окружающем мире и передать свои чувства зрителю, при этом он может отойти от природы в сторону выразительности, но для видящего художника основой всегда является модель, списанная с природы. «Умеющий»

художник это хороший ремесленник, который с детальной скрупулёзностью выполнит изображение. Главное для такого художника не что изображать, а как изображать. «Думающий» художник – это человек, который вкладывает в произведение определенную тему, идею. Думающий художник – самая высоко стоящая категория китайских художников, это ее элита, занимающаяся художественной деятельностью, в которой изображение подчинено идее, часто имеющей словестное написание на работе.

В России ведущей системой образования является академическая система. Сравнить ее с другими системами сложно, но общее есть. Академическая система не делит на группы художников. При обучении изобразительному мастерству отечественная школа передает учащемуся систему приемов и методов, систему ценностей, систему мышления. Под системой приемов и методов подразумевается изучение проблем формата, целей и задач передачи формы и объема графическими и живописными средствами. Все обучение выстраивается на создании выразительного образа и изучении такой дисциплины, как композиция.

Под системой ценностей подразумевается нравственная и этическая позиция автора, знание произведений прошлого и настоящего, творчество мастеров графики, живописи, скульптуры. До 90-х годов большое значение имела идеологическая направленность, принятая обществом и партией, которая стояла во главе существовавшего политического строя.

Под системой мышления подразумевается создание грамотного, идейно целостного произведения, которое выражает мысли художника, идеологическую настроенность общества, в котором живет и работает художник.

Разложив на составляющие академическое обучение, можно сказать: научить изображать натуру можно любого человека, передав ему систему приемов и методов реалистического отображения действительности.

Передать систему ценностей сложно, но можно. Чтобы принять данные ценности ученик должен много работать практически – рисовать, писать создавать композиции, многое увидеть и узнать из гуманитарных, точных наук, в том числе из истории искусств, литературы, истории. Он должен знать различные искусства, быть любознательным человеком.

Научить мыслить – мало сказать трудно. Для этого мало выполнять наставления учителя, необходимо анализировать, учиться создавать образ и работать образно, быть креативным, не похожим, думать больше о достижении своих целей и решении своих задач. На практике это выражается в активной и разнообразной работе как с натурой, так по памяти, по представлению и воображению. Ассоциативное изображение создается по памяти, представлению, воображению. Оно очень плотно контактирует с натурным восприятием и натурным изображением.

Именно на союз восприятия и мышления обращал внимание Р. Арнхейм, когда говорил, что восприятие и мышление нуждаются друг в друге, что невозможно рисовать не думая, что «каждый акт восприятия представляет собой визуальное суждение» [Арнхейм, с.23], активное изучение увиденного. «Мышление в борьбе за истинное понимание реальной действительности развивается от наиболее простых, зрительно воспринимаемых моделей к наиболее сложным» [Арнхейм с. 21].

Проблемы искусства, восприятия, мышления, поднятые Р. Арнхеймом в начале XX века современны, когда поднимаются вопросы методики обучения изобразительному искусству. В данном контексте рисунок выступает средством восприятия окружающего мира, отвечая на три вопроса: что, как, зачем? а также средством формирования базовых навыков такого видения, его образного переосмысления.

Что рисовать? Арнхейм отвечал – окружающий мир.

Как? – рисовать только на основе активного исследования воспринимаемого объекта, сведя до минимума его пассивную регистрацию. Именно на этом основании психолог решительно отвергал фотоаппарат говоря: «Восприятие есть высокоизбирательный процесс,

не только в смысле концентрации объекта, на том, что привлекает внимание, но и в смысле способа рассматривания объекта и обращения с ним» [с.55]

Зачем? – чтобы познать, затем преобразовать, и наконец, создать свое видение окружающего мира.

У Арнхейма нет вопроса – сколько времени потребуется на освоение визуального восприятия. Но цепочку изобразительной деятельности можно выстроить: восприятие – мышление – активное приобретение знаний, навыков – заинтересованность – появление мотива деятельности – выход на уровень самостоятельности.

В данной цепочке теоретически многое разъяснено и теорией и практикой. Сложность начинается с момента заинтересованности. Как и чем заинтересовать студента, чтобы он работал без постоянной оглядки на педагога, чтобы сам ставил и сам разрешал изобразительные задачи. На наш взгляд активизирующим моментом может стать выставочная деятельность. Выставка является мощным мотивом, стимулирующим мышление, заставляющим приобретать знания и умения, необходимые для достойного участия в ней.

Стимулирующим моментом является постановка задач предстоящей выставки, разъяснение идеи и цели выставки. Само выполнение работы требует постоянного внимания со стороны педагога, который разъясняет ошибки, указывает возможности их исправления, подсказывает наиболее эффективные пути исполнения работы. Необходимо, чтобы студент прошел все этапы создания работы – от составления тональных эскизов, характеризующих количество света в работе, а также цветных эскизов, раскрывающих колористическую насыщенность и цветовую активность будущей работы.

Подготовительная работа – яркий показатель работы мысли студента, раскрывающий не столько практику создания конкретной работы, сколько мыслительную деятельность по нахождению наиболее выразительной композиции, поиску материала, адекватного идее произведения. Именно разбор подготовительного материала должен стать для педагога главной целью активизации мышления студента, которое поможет в становлении его самостоятельности, приблизит к творчеству.

Немаловажным процессом становления самостоятельности является отбор на выставку. Работы может отбирать педагог, могут отбирать сами студенты. Эффективно действует просмотр выбранных выставочных работ, в которых сами претенденты оценивают свои работы. По эмоционально-чувственному настрою становится ясно – кто и как переживает отбор. На данном моменте педагогу необходимо быть внимательным к чувствам своих учеников, не перебить в них стремления к новым знаниям и умениям.

Достижения даже начального уровня самостоятельности в виде устойчивых потребностей в учебной изобразительной деятельности делает обучение не просто необходимым процессом, но привлекательным. А заинтересованное отношение к учебным и творческим заданиям делает процесс получения знаний осмысленным и профессионально направленным.

Список литературы

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: «Архитектура-С», 2007. – 391 с.
2. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка /С.И. Ожегов. – М.: ОНИКС Мир и Образование, 2009. – 1360 с.