

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ЖИВОПИСИ

Рындина Л.И., к.п.н., доцент

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (0482) 442.442

Аннотация – в статье рассматриваются этапы формирования умений и навыков в процессе обучения живописи, дается их научное обоснование.

Ключевые слова – ощущение, восприятие, представление, чувственный воспроизведенный образ, абстрактное мышление, анализ, синтез, динамический стереотип, этапы: первичного обучения, тренировочной и творческой деятельности.

Проблема исследования. Формирование умений и навыков в процессе обучения живописи.

Цель работы. Обосновать основные этапы формирования умений и навыков в живописи

Задачи работы. Определить педагогическую целесообразность поэтапного формирования знаний, умений и навыков в процессе обучения живописи.

Психолого-педагогической наукой установлено, что освоение учебного материала происходит по этапам, вытекающим из закономерностей процесса познания. Познание объективного мира и его цветовых закономерностей являются основой профессиональной подготовки художников – реалистов: вся система обучения и воспитания молодых художников должна строиться на глубоком изучении и познании реального мира. Непосредственное созерцание вещей является первой ступенью познания. Оно осуществляется через органы чувств, которыми человек ощущает цвет, звук, вкус и т.д.

Основной формой чувственного познания является ощущение. Благодаря соответствующему физиологическому аппарату человек вбирает в себя поток информации, исходящей от внешнего мира. Внешние раздражители оцениваются органами чувств по физическим параметрам: звук – по громкости, высоте, тембру; свет – светлоте, цветовому оттенку, насыщенности и т.д. Эти свойства являются объективными, ибо они не зависят от наблюдателя.

Ощущения верно отражают объективно существующую действительность. Утверждение теоретиков формалистического искусства, что каждый человек якобы видит мир по-разному и поэтому обучение искусству невозможно, идет вразрез с данными современной науки. Наука убедительно доказала, что способность правильно видеть, воспринимать и понимать внешний мир является у человека врожденной и развивается она путем активного воздействия на способности человека, в данном случае путем обучения. Субъективность наших ощущений, а следовательно, и суждений объясняется не тем, что мы по-разному видим и ощущаем мир, а прежде всего «различием физиологического строения нашего организма, различием нашего интеллекта»³, 453\.

Если человек обладает нормальным зрением, не страдает патологическими изменениями органов зрения, то его восприятие будет верным. Практический опыт дает нам в общем адекватное представление об объективном мире. «Факт сходства неизвестного внешнего предмета с его образом на сетчатке не подлежит сомнению. Но между последним и сознаваемым образом (то есть впечатлением!), как учит физиология, опять сходство. Треугольник, круг, серп луны, оконная рама и т.д. на сетчатке, чувствуется и осознается как треугольник, круг, серп луны и т.д.»³, 453\.

Благодаря особой структуры, мозг человека производит очень тонкий анализ раздражителей по их физическим свойствам и отражение этих свойств в виде последовательных нервных импульсов, направленных к соответствующим участкам коры полушарий – органам высшего анализа и синтеза. Здесь внешние раздражители получают наиболее полную характеристику, зависящую от прошлого опыта и знаний наблюдателя.

На основе ощущений возникает восприятие – более сложная форма познания. Восприятие отражает не только отдельные свойства предметов, но и их совокупность. Восприятие в принципе также верно отражает действительность, но ему должно предшествовать большое количество информации, поступающей в центры головного мозга.

Мозг человека способен удерживать в памяти воспринятое ранее и может воспроизвести его образ. Ранее воспринятый и воспроизведенный образ есть представление. Если этому образу предшествовало недостаточное количество информации, то отражение, понятие о предмете или явлении не будет носить характер полного представления. Совокупность отдельных свойств и качеств явления, сливаясь в единое целое, создают чувственный образ.

Полнота чувственного образа зависит от количества и качества сведений о воспринятом явлении, а так же методически правильного подхода к анализу и синтезу тех или иных явлений окружающего мира. В процессе познания мира важную роль играет выбор наиболее рациональных и правильных методов и приемов овладения той или иной объективной закономерностью.

Однако одного чувственного познания недостаточно для того, чтобы познать сущность предмета или явления. Для более полного познания действительности в ее многообразных связях необходима следующая ступень: логическое (абстрактное) мышление. Чувственные образы всегда конкретны и непосредственно связаны с предметами или явлениями; теория позволяет охватить глубокие связи объективной действительности, которые нельзя познать с помощью только органов чувств. В то же время абстрактное мышление не означает отрицание практического опыта; оно предполагает его как свою основу.

Таким образом, теория вырастает из практики, обобщается ею, а затем сама стимулирует и направляет практическую деятельность человека.

Из истории развития живописи мы видим, как постепенно накапливались знания художников, творческий опыт мирового искусства. Художники каждой эпохи брали на вооружение наиболее ценное из опыта предшествующих поколений и сами закладывали фундамент последующих достижений. И в настоящее время нельзя ограничиться лишь индивидуальным опытом.

Освоение теоретических знаний объективных законов природы и общества, накопленных опытом предшествующих поколений, лежит в основе целесообразной деятельности человека. Практика, в свою очередь выступает как критерий истинности знаний, обогащает эти знания. В процессе соединения теории и практики происходит постоянное качественное обогащение чувственного опыта, причем в результате это обогащение происходит на все более высокой ступени. Взаимодействие теории и практики развивает у учащихся особую способность мышления связывать единичное, особенное и всеобщее, способность увидеть за явлениями природы закономерности реальной действительности.

Следует особо подчеркнуть, что качество и уровень знаний характеризуются в первую очередь взаимосвязью знаний, их систематичностью. Именно взаимосвязь знаний различного характера, как это явствует из психологических исследований, ведет к динамичности умственной деятельности; именно взаимодействие временных связей, по утверждению физиологов, является основой возникновения новых временных связей, основой продуктивного исследования.

Недооценка значения научных знаний о мире, преувеличение роли чувственного восприятия нередко приводит молодого художника к поверхностному отображению действительности. Отсутствие глубоких знаний сводит творческий процесс лишь к поискам внешних живописных приемов, а в крайней форме – к отказу от изображения предметного мира, что означает отрицание многовековых творческих и практических достижений науки и искусства.

Неполное, поверхностное видение природы объясняется недостаточностью знаний о ней. Хорошо об этом сказала скульптор А. Голубкина: «Многого мы не видим и не только потому, что не заставляем себя рассматривать и понимать, пожалуй, вернее сказать, не знаем, что можем видеть» \1, 12\.. Создание профессионально грамотного, реалистического изображения требует от художника максимально полных знаний об объекте изображения; однако чувственное восприятие не может дать достаточно полное понятие о нем.

Процесс глубокого познания природы должен быть присущ творчеству не только начинающего, но и вполне зрелого художника. И.Е. Репин рассказывает о своей работе над картиной «Бурлаки на Волге»: «Сразу я понять не мог, почему ничего не выходит, потом понял: писать такую картину только на основании мимолетного впечатления невозможно. Я решил, что мне надо уехать туда, где я могу изучать бурлаков»\ 2\.. Слово «изучать» очень точно определяет смысл не только работы ученого, но и художника: изучать – не просто увидеть, услышать. Творческую практику художников подтверждает обобщение П.П. Чистякова: «Художник, взирая окружающее, вдумывается. Он делает выводы, заключения и построения..., учится как раз у природы, притом как хозяин природы, овладевает ею и творит новое во всех доступных ему областях»\4, 300\..

Практическая деятельность художника неразрывно связана с мышлением .там, где мыслительный процесс отсутствует, появляется пассивное копирование природы. П. П. Чистяков утверждал: «Рисовать – значит рассуждать»\4, 359\.. - и был прав, настаивая на том, что- «... рисование с природы на плоскости одними глазами, чувствами, талантом, без всякого рассуждения, конечно, есть не более как набивка руки, как говорится, и пользы образовательной от него мало» \4, 343\..

Изобразительная деятельность предполагает расчленение процесса, предусматривающее последовательное решение конкретных задач. Каждую задачу художник решает осмысленно, как новую проблему. Если художник обладает глубокими знаниями и достаточным творческим опытом, то время, необходимое на решение этих задач, минимально; акт мышления почти не осознается и выступает скорее в виде творческих эмоций.

Иначе протекает процесс познания у начинающего художника. Например, при работе над пейзажем в условиях заходящего солнца процесс осмысления видимого выступает у него в виде различных суждений о характере источника света, влиянии его на окраску предметного цвета природы, в формах сопоставлений, анализа особенностей состояния природы и т.д. «никогда не рисуй молча, а всегда задавай себе задачу, - советовал П.П. Частиков. – Велико ли слово «отсюда сюда», а как оно держит художника, не позволяет ему рисовать от себя, наобум»\ 8, 359\.. Умение правильно рассуждать совершенно необходимо для формирования навыков аналитического и синтетического восприятия; оно способствует совершенствованию навыков изображения.

Практическая деятельность художника предполагает анализ и синтез как в процессе восприятия действительности, так и в работе над ее изображением. Приступая, например, к работе над пейзажем, он прежде всего берет отношения больших цветовых пятен, учитывая при этом влияние источника света и воздуха на изменение предметного цвета природы, иначе говоря, идет путем анализа. После передачи основных цветовых отношений и характера общего освещения художник, переходя к моделировке цветом отдельных предметов пейзажа, распределению света, тени, рефлексов и т.д., вновь анализирует составные части пейзажа. В конце работы приходит к обобщению,

подчинению отдельных элементов единому целому, т.е. к синтезу. Разумеется, такой процесс работы художника характеризуется условно и схематично, в творческой практике анализ и синтез неотделимы, Однако при изучении той или иной закономерности мы мысленно расчлняем этот процесс на отдельные элементы и стадии. Но и в этом случае анализ и синтез нельзя отрывать друг от друга. Так, при проработке отдельных деталей пейзажа мы все время учитываем целое – характер освещения, влияние световой и воздушной перспективы на том или ином предметном цвете, а при обобщении имеем в виду характер и значение деталей. «Художники анализируют, расчлняют и вновь объединяют разрозненное, отыскивая общий знаменатель явлений. Их метод – анализ и синтез одновременно»\5, 93\.

Отсутствие взаимосвязи анализа и синтеза, а тем более игнорирование одной из этих сторон познания, приводит к значительным срывам в практической работе. Доминирование синтеза в учебной работе ведет к поверхностной проработке деталей в длительной постановке. Однако чаще бывает наоборот: учащиеся, увлекаясь проработкой отдельных предметов и их деталей, придают слишком большое значение анализу и упускают целое; в работе над этюдом отсутствует целенаправленное восприятие, следовательно, и планомерное решение практических задач. В этом случае восприятие всецело направлено на передачу локальных цветовых характеристик отдельных предметов, происходит пассивное списывание с натуры. Поэтому необходимо учиться активному анализу и синтезу как при восприятии натуры, так и в работе над ее изображением.

Большую роль в обучении живописи играют упражнения, нацеленные на познание отдельных закономерностей объективного мира. В процессе выполнения упражнений происходит усвоение знаний, формирование и совершенствование умений и навыков.

Научным объяснением формирования умений и навыков служит учение И.М. Сеченова и И.П. Павлова об образовании временных нервных связей в коре больших полушарий головного мозга, условных рефлексах центральной нервной системы. И.П. Павлов раскрыл динамическую стереотипность протекания нервных процессов. Динамический стереотип образуется благодаря тому, что при повторении внешних и внутренних раздражителей в соответствующих пунктах коры головного мозга фиксируется определенное распределение процессов возбуждения и торможения. Умения и навыки по И.П. Павлову, - это длинные ряды временных связей, иначе называемых условными рефлексами, направленные на выполнение того или иного практического действия. Эти ряды временных связей (условных рефлексов) образуются в результате одновременного воздействия внешних и внутренних раздражителей на кору больших полушарий головного мозга, а также вследствие дифференцированного торможения.

Психологами и педагогами установлено, что усвоение учебного материала происходит по этапам, вытекающим из закономерностей процесса познания. Мы считаем что, процесс овладения умениями и навыками конкретной живописной закономерности определяется тремя последовательными этапами:

- освоение теории и проба (этап первичного обучения);
- выработка умений (этап тренировочной деятельности);
- выработка навыка (этап творческой деятельности).

На первом этапе у студента должно быть сформировано ясное понимание сущности натуры в заданных условиях, способов и последовательности действий по ее передаче. С физиологической точки зрения, этот этап характеризуется тем, что в головном мозгу у студентов складывается эпицентр действий. Для успешного осуществления этого этапа необходимо образование психической готовности к выполнению действий с ясным представлением об их способах; формирование представлений о способах выполнения действий путем сообщения (напоминания) соответствующих теоретических и конкретных знаний о целях и задачах того или иного действия и способа его выполнения.

Второй этап представляет выработку первичного навыка и совершенствование умения. Происходит переход текущего и регулирования с высших отделов центральной нервной системы на низшие, при сохранении за первым общего контроля. Очаг оптимального возбуждения по-прежнему продолжает находится во второй сигнальной системе. Условия, необходимые для успешного осуществления этапа: выполнение действий, приближенные к автоматизированным, переключение внимания студентов на качественное достижение конечной цели задания.

На третьем этапе умения и навыки совершенствуются до уровня прочных основ творческой деятельности. Условия реализации этого этапа: подчиненность выполняемых действий общей цели – передаче образной характеристики природы. На этом этапе овладения навыком студент уже мало задумывается над особенностями и приемами передачи, допустим, того или иного освещения. Его внимание направлено на передачу цветового единства, подчинение всего изображения целостной, образной характеристики природы. Указанный процесс работы несет в себе элементы творческого начала и зиждется на умениях и навыках, сложившихся в процессе предыдущих упражнений, в сложных и многообразных ситуациях, встречающихся в условиях световой среды.

Таким образом, мы выделили три последовательных этапа, играющих существенную роль в освоении нового учебного материала. Было бы ошибочным представлять себе все вычлененные этапы как обособленные, сменяющие друг друга в строгой последовательности. В реальных условиях путь овладения учебным материалом оказывается более длительным и сложным. Обучение живописи строится таким образом, что ранее усвоенные знания, умения и навыки все время органично включаются в работу по усвоению нового материала. Вместе с тем, во всем этом длительном процессе формирования сложных умений целесообразно выделять отдельные этапы. Изучение их специфических особенностей помогает подобрать для каждого этапа те виды упражнений, которые могут принести наибольший эффект именно на данном этапе работы, а не расплывать внимание и силы на выполнение заданий, не характерных на данной стадии.

Выводы. Целенаправленное расчленение и последующее объединение в единое целое должны стать основой системы обучающих упражнений. Отсутствие взаимосвязи анализа и синтеза, а тем более игнорирование одной из сторон познания, приводит к значительным срывам в практической работе. Доминирование синтеза в учебной работе ведет к поверхностной проработке деталей в длительной натурной постановке. Педагог должен учить студентов активному анализу и синтезу как при восприятии природы, так и в работе над ее изображением.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. – М.: Сов. Художник, 1960.
2. Репин И.Е. Далекое – близкое. – М.: Изд-во АХ СССР, 1960.
3. Сеченов Н.М. Избранные произведения. –Т. 1. –М.: изд-во АН СССР, 1952.
4. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. –М.: Искусство, 1953
5. Юон К. О живописи. – М.: Изогиз, 1937.