

Л. И. Рындина

ИЗ ОПЫТА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ЖИВОПИСИ

Результат обучения во многом зависит от системы упражнений, ее структуры и содержания. Система упражнений в живописи, отвечающая этим требованиям, должна включать определенное количество действий с учебным материалом, т.е. предусмотреть соответствующее число различных заданий, направленных на организацию мыслительной работы учащихся и овладение определенными умениями и навыками, отличающимися подвижностью и приспособляемостью к различным цветовым ситуациям объективной реальности.

Теория поэтапного изучения нового материала позволила выявить типы и виды упражнений и объединить их в комплексную систему по эффективному овладению знаниями, умениями и навыками живописного мастерства.

Предлагаемая система состоит из подготовительных, кратковременно-тренировочных и длительно-творческих упражнений, имеющих свои цели и задачи.

При изучении студентами нового учебного материала должны применяться специальные подготовительные упражнения, активно способствующие усвоению новых понятий или закономерностей живописной грамоты. Они закрепляют результаты чувственного познания, стимулируют аналитическое изучение природы.

В цели и задачи подготовительных упражнений входит:

1. Первичное знакомство студентов с отдельными компонентами изучаемой темы или с частными случаями ее реализации.
2. Быстрая фиксация в этюде первого, неадаптированного впечатления от природы.
3. Организация и поиск рационального цветового и композиционного решения натурной постановки.
4. Подведение студентов к дальнейшему, более углубленному анализу цвета и воспринимаемой формы в последующих кратковременно-тренировочных упражнениях.

Очень важна предварительная подготовка студентов к осознанному восприятию изложенного педагогом материала, цель которой состоит в зарождении у них потребности в овладении им. На предварительном этапе усвоение какой-либо закономерности живописной грамоты требует особого подхода педагога к студентам. Он должен обратить внимание учащихся на конкретно обучающий аспект предлагаемого упражнения, показать приемы и последовательность выполнения работы, позаботиться о том, чтобы у студентов сложилось верное представление об изучаемых закономерностях.

Подготовительные упражнения имеют первостепенное значение на любом этапе обучения живописи, например перед началом работы над длительной натурной постановкой студент должен в небольшом этюде суметь зафиксировать не только первое, неадаптированное впечатление от природы и передать общее цветовое со-

стояние, но и сознательно разместить на холсте цветовые и тоновые пятна, организовать их композиционное равновесие, объединить частности и выделить главное. В подготовительном этюде педагог должен нацелить студентов на определение индивидуальных особенностей натуры, ее живописно-пластической выразительности.

Решение задач, поставленных в подготовительных упражнениях, подводит студентов к более углубленному анализу формы и цвета, формированию более устойчивых навыков их передачи в кратковременно-тренировочных и длительно-творческих упражнениях.

Кратковременно-тренировочные упражнения призваны активизировать внимание студентов к конкретным закономерностям живописной грамоты, дать сумму знаний и практических навыков передачи общего тонового и цветового состояния натуры, решения “большой” формы, общего конструктивного целого.

В цели и задачи кратковременно-тренировочных упражнений входит:

1. Закрепление полученных знаний и выработка на их основе живописно-пластических навыков в вариативных условиях освещения натуры.

2. Воспитание специального художественного (аконстантного) видения натуры на основе динамики цветового состояния натуральных постановок.

Данный этап учебно-познавательной деятельности характеризуется дальнейшим упрочением в сознании студентов следов и связей, образованных при первоначальном восприятии и осмысливании учебного материала.

Всякая натурная постановка, или воспринимаемый художником объект, представляет собой комплекс раздражителей. В педагогической практике этот комплекс необходимо сознательно расчленять и изучать его элементы в определенной последовательности. В результате поэтапного изучения целого явления у студентов накапливается запас знаний, простых умений, навыков, воспитывается специальное художественное видение натуры.

В процессе кратковременно-тренировочных упражнений отрабатываются и закрепляются отдельные мыслительные и практические операции, необходимые для решения учебных задач. Конкретность содержания таких задач диктует определенную последовательность и сочетание этих операций, при ведущей роли отдельных из них. Овладение многообразными ситуациями в конкретной изучаемой теме живописной грамоты, доведение умений до степени пластических навыков дает возможность их сознательного использования в новых ситуациях. Чтобы тот или иной навык мог быть целесообразно использован в изменяющихся условиях, он должен обладать определенной гибкостью, пластичностью, находиться в кажущемся противоречии с автоматизмом. Процесс обучения живописи должен обеспечить достаточную автоматичность навыка, сохранив при этом его пластичность. Динамичность навыка открывает возможность переноса его на те закономерности живописной грамоты, для которых он первоначально и не был предназначен. Владя определенным “фондом” приемов, благодаря которому знания и умения приобретают динамичность, студент будет не только знать, но и уметь мыслить.

Не обладая суммой знаний, не научившись мыслить, художник неизбежно оказывается под “властью” натуры, превращается в простого копировщика, неспо-

собного постичь законы природы и, следовательно, претворить их в своих произведениях.

Учебный процесс — это лаборатория, где каждая постановка и каждое упражнение должны ставить и решать вопросы, связанные с раскрытием перед учащимися той или иной изобразительной проблемы, воспитывать в них художественное видение природы.

Важную роль в закреплении, обобщении и совершенствовании ранее усвоенных знаний, умений и навыков играют длительно-творческие упражнения. В отличие от подготовительных и кратковременно-тренировочных упражнений, в которых изучаются и постигаются отдельные закономерности природы, ее цветовое многообразие и конструктивная лепка формы. Длительно-творческие упражнения — это синтез ранее полученных знаний, умений и навыков, требующий решения целого комплекса учебных задач, приведения изображения к целостной образной характеристике.

В цели и задачи длительно-творческих упражнений входит:

1. Наиболее полный анализ и синтез природы.
2. Закрепление и совершенствование ранее усвоенных знаний, умений и навыков.
3. Овладение методом ведения длительной натурной постановки.
4. Воспитание целостного видения.
5. Решение образной характеристики природы.

Творческая деятельность студентов на учебных занятиях по живописи в психологическом смысле является высшей формой их активной самостоятельности. Специфика ее в том, что студенты не открывают какие-то новые закономерности и явления, а под руководством художника-педагога усваивают уже известные знания, приобретают умения и навыки реализации этих знаний на практике, познают структуру художественного образа и т.д.

Под творческой деятельностью в учебной живописи мы понимаем деятельность, в процессе которой студент направляет весь свой запас знаний, умений и навыков на передачу основных образных характеристик, индивидуальных особенностей и эмоциональной выразительности природы, а в ходе решения этих задач обретает новые для себя знания.

Основные черты творческой деятельности студентов в процессе обучения живописи представляются следующими:

– способность к самостоятельному применению имеющихся знаний, умений и навыков в новых натуральных и цветовых ситуациях, отличающихся от тех, в которых они формировались;

– способность видеть несколько возможных колористических решений натурной постановки;

– видение структуры натурной постановки, т.е. способность студента отобразить из многообразных деталей самое существенное; найти целостное образное и колористическое решение природы.

Живописный процесс в длительно-творческих упражнениях расчленяется на три этапа, которые тесно связаны между собой и органично переходят один в другой, развивая и дополняя друг друга.

Первый этап — композиционное размещение изображения на плоскости, вос-

приятие и передача цветового состояния природы, определение общих цветовых и тоновых отношений большой формы.

На этом этапе работы студенту необходимо проанализировать природу, понять общий колористический строй. Анализ природы должен отражать не субъективные впечатления от увиденного, а объективные, возникающие на основе научных знаний о цветовых закономерностях природы.

Первое впечатление от природы, а именно: общее цветовое состояние, отношения больших цветовых и тоновых масс, количественное соотношение светлого и темного, композиционные задачи следует решать в небольшом подготовительном этюде. Только после осознанно найденного в этюде можно приступить к длительной работе. Понимание сущности природы избавит студента от слепого копирования ее.

На втором этапе работы проводится подробный анализ природы и детальная моделировка формы цветом, требующая определенной законченности каждой детали. Преобладание анализа в работе над деталями предполагает отдельное восприятие, что приводит к дробности изображения. Во избежание дробности и значительной потери общего в этюде следует учить студентов правильно воспринимать природу.

Третий этап — создание целостной образной характеристики природы, приведение к синтезу ранее проведенного анализа.

В создании целостного образа проверяется способность студента к решению тех или иных практически целесообразных задач; это и умение соединить отдельные части изображения в единое целое, которое включало бы все элементы природы, выражающие замысел учебной постановки. Образный строй изображения определяется выявлением главного и второстепенного, а соотношение их создает смысловую ситуацию.

В учебной работе смысловая ситуация организуется педагогом, а в задачу студента входит создание целостного образа с учетом особенностей зрительного восприятия и изобразительных средств. Единство изображения достигается не только в результате целостного видения природы, но и сознательного выделения оптического или композиционного центра.

Осознанное, четкое разграничение и неуклонное выполнение задач, стоящих на каждом этапе, является необходимым условием успеха в работе над длительным этюдом. Практическая деятельность студентов, направленная на достижение эмоциональной выразительности изображения природы, максимальное использование технических средств и приемов, создает прочный фундамент для последующей творческой деятельности. Там, где в учебной живописи на первый план выдвигается творческое начало, но при этом игнорируется или уделяется недостаточное внимание глубокому и всестороннему изучению природы, овладению умениями и навыками ее восприятия и передачи, возникает подражательство, беспомощность в использовании живописных средств.