УДК 378.147:75

РОЛЬ ЖИВОПИСИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

А.А. Аширова

Рассмотрены проблемы формирования творческого воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, которые способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры студента. Отмечена важная роль живописи как фундаментальной дисциплины, отвечающей за общехудожественное развитие и художественное проектирование. Рассмотрены этапы обучения живописи, методы перехода от реалистического изображения натурных форм до условно-стилизованного изображения. Для развития творческой и познавательной активности студентов приведены специальные упражнения и творческие задания вариативного характера по представлению и воображению, в декоративной манере изображения и ограниченной цветовой палитре. Особое внимание уделено разнообразным методам организации обучения, эффективным подходам и формам к усвоению тематического материала.

Ключевые слова: творческая активность; познавательная деятельность; тематическая стилистика; декоративный натюрморт; условно-стилизованное изображение; художественный образ.

СТУДЕНТТИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЭРГҮҮСҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ДАГЫ ЖИВОПИСТИН РОЛУ

Бул макалада чыгармачыл эргүү жана кыялдануу, кеңири ой-жүгүртүү, өн-түстү кабыл алуу маселелери каралат, алар инсандын чыгармачыл потенциалын ачып берүүгө түрткү болот, студенттин эстетикалык маданиятынын калыптануу процессине салым кошот. Макалада жалпы эле көркөмдүктү өнүктүрүүгө жана көркөмдүктү долбоорлоого жооп берген фундаменталдык сабак катары. живописке маанилүү роль берилет. Живописти окутуу методдору, табигый формаларды реалисттик чагылдыруудан шарттуу-стилге келтирилген сүрөттөөгө өтүү методдору каралган. Студенттердин чыгармачыл жана таанып-билүү активдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн көз алдыга келтирүү, элестетүү боюнча декоративдик сүрөттөө ыкмасында жана түстөрдүн чектелген палитрасында вариативдүү мүнөздөгү атайын көнүгүүлөр жана чыгармачыл тапшырмалар берилген. Окутууну уюштуруунун ар түрдүү методдоруна, тематикалык материалды өздөштүрүүнүн натыйжалуу ыкмаларына жана формаларына өзгөчө көңүл бурулган.

Түйүндүү сөздөр: чыгармачыл активдүүлүк; таанып-билүү ишмердиги; тематикалык стилистика; декоративдүү натюрморт; шарттуу-стилге келтирилген сүрөттөө; көркөм образ.

THE ROLE OF PAINTING IN FORMATION OF CREATIVE IMAGINATION OF STUDENTS

A.A. Ashirova

The article reveals the problems of the formation of creative imagination and fantasy, spatial thinking and color perception, which promotes opening of creative potential of an individual, contributes to the process of forming a student's aesthetic culture. It gives an important role to painting as a fundamental discipline, answering both questions of universal artistic development and special questions of artistic design. The article considers the stages of painting training, methods of transition from a realistic representation of full – scale forms to a conditionally – stylized image. Special exercises and creative tasks of a variable nature are considered to develop creative and cognitive activity of students, according to imagination, in the decorative manner of the image and a limited color palette. The article pays special attention to various methods of organizing training, effective approaches and forms for mastering the subject material.

Keywords: creative activity; cognitive activity; thematic stylistics; decorative still-life; conditionally stylized image; artistic image.

Существующая в настоящее время проблема формирования творческого воображения студентов в системе обучения живописи является важной педагогической задачей. Ее решение видится в направленности учебной и самостоятельной работы студентов от первого до последнего курса на активное развитие индивидуальных творческих способностей, овладение теоретическими знаниями и практическими профессиональными умениями. Важную роль в решении этих задач играет учебная дисциплина « Живопись», которая способствует познанию основ художественного отображения действительности [1]. Русский живописец, художник и педагог Д.Н. Кардовский говорил: «…Все обучающиеся искусству обязаны подчиняться способам и приёмам выражения, то есть уметь передавать форму, цвет, свет, характер, движение, пропорции, знать законы этих вещей» [2].

Живопись развивает не только технические умения и навыки реалистической и декоративной живописи, но и расширяет способности к творчеству, открывает большие возможности для проявления таких способностей, как художественное восприятие, образное мышление и творческое воображение. Художники-стилисты, или проектировщики костюма, – это специальность, которая наиболее нуждается в глубоком усвоении этой дисциплины. Специалисты не только должны тонко чувствовать все цветовые оттенки, но и уметь передавать их конкретному исполнителю для воплощения любого художественного замысла в самом сложном и нетрадиционном материале. «Студентам творческих специальностей недостаточно овладеть только определенным кругом профессиональных навыков. Видимо, здесь есть нечто, чему нельзя научить, но к чему можно подвести – к творческому развитию…» [3].

Живопись, как фундаментальная дисциплина, способствует не только общехудожественному развитию и овладению практическими навыками работы, но и развивает творческое мышление, помогает решению специальных задач художественного проектирования. Главное в учебной живописи заключается в том, что наряду с освоением основ живописи уже с первых заданий начинается формирование проектного мышления. Выполнение программных заданий по живописи – лишь необходимый минимум в овладении профессиональным мастерством [1]. Поэтому уроки академической живописи постепенно должны дополняться новыми методически отработанными заданиями творческого характера. Учебно-творческие задания и самостоятельные упражнения по живописи должны быть ориентированы на формирование способностей восприятия натуры, образно-ассоциативного мышления и творческого воображения студентов. Детально продуманные специальные упражнения и творческие задания преимущественно вариативного характера, а также методически подобранная специальная литература, содержащая новые научные достижения в области цвета, помогут развить творческие способности студентов, раскрыть возможности каждого из них, проявить самостоятельность и инициативность, приобрести индивидуальный стиль.

Поэтому для эффективности формирования творческого воображения студентов в области художественного проектирования как основной цели обучения, необходимо дать новое наполнение содержания программных заданий, включающие тематические аудиторные и творческие самостоятельные задания и упражнения, вариативный ряд примеров их исполнения **[1].**

Процесс формирования творческого воображения студентов при обучении живописи, протекает в тесной связи с освоением последующих стадий. На начальной стадии, процесс изучения цветного изображения начинается на первом курсе первого семестра. Студенты изучают принципы последовательного построения реалистического изображения в живописи на конкретных натурных постановках. Выполняют этюды простого и усложненного натюрморта в технике акварели – первое задание по живописи. При его выполнении они знакомятся с основными проблемами цветотонального и колористического решения, законами цветовой композиции, с объемно-пространственными качествами материальной формы, а также с проблемами передачи пространства.

Начинающему студенту трудно сразу усвоить весь сложный комплекс проблем, встающий перед ним в работе над живописным изображением. Поэтому изучение натюрморта целесообразно проводить поэтапно, по принципу нарастающей трудности [1], т. е. задачи каждого последующего этапа шире и сложнее предыдущего. При такой ступенчатой системе работы над живописью натюрморта студенты четко осознают задачи каждого этапа.

Таким образом, практические навыки овладения живописного мастерства усваиваются постепенно, начиная с простых элементарных заданий через постепенное усложнение от задания к заданию.

На этой *стадии обучения живописи*, кроме работы над этюдами с натуры в аудиторных условиях, можно включать и работу над живописными этюдами по памяти, представлению и воображению, а также самостоятельную творческую работу, включающую как учебные задания, так и творческие

Рисунок 1 – Натюрморт
с цветами
Ст. гр. ХПК – 1.09.
А. Халилова

Рисунок 2 – Натюрморт
в восточном стиле
Ст. гр. ИКТ–1–11.
Э. Темирканова

задания по собственному усмотрению в соответствии со своей творческой индивидуальностью. Примером такой творческой работы может быть тематический натюрморт, выполненный средствами «ограниченной палитры», например: «Осенний натюрморт», «Дары осени» и т. п. с включением природных мотивов [4]. Результатом данного задания является формирование знаний и навыков в изобразительном творчестве, развитие фантазии, способность сочинить свое колористическое видение и даже образное состояние постановки.

На второй стадии первого курса второго семестра студенты, в целом, практически осваивают сравнительный метод цветовых и тональных отношений, знают способы, приемы и средства передачи на плоскости живописной формы, пропорции, ее объемно-пространственных и материальных качеств, умеют работать над живописным этюдом в акварельной и гуашевой технике. На этой стадии все большее место начинают занимать специальные задачи по цветному изображению в декоративной живописи. Именно декоративная живопись позволяет глубоко изучить возможности применения в творческой работе натурных и условных цветовых отношений [1]. Примером такого творческого задания может быть декоративный натюрморт с цветами на фоне орнаментальных драпировок (рисунок 1).

Перед студентами ставится задача выявить орнаментально-ритмический строй натуры, показать образно-ассоциативное восприятие натуры и умение изображать ее в определенном колористическом ключе, т. е. в гармоничных цветовых сочетаниях, извлеченных из натуры. Это задание способствует формированию навыков условно-стилизованного изображения, развитию воображения, фантазии – все это имеет большое значение для дальнейшей творческой деятельности. Темой итоговой работы второго семестра может быть «Натюрморт в восточном стиле» (рисунок 2), выполненный в орнаментально-декоративной интерпретации натуры, построенный на гармоничных цветовых сочетаниях (монохроматические – с преобладанием одного цвета и его оттенков; полярные цветовые гармонии – с использованием противопоставления диаметрально-противоположных цветов спектра; трехцветные гармонии – с использованием сочетаний основных цветов; многоцветные гармонии – строящиеся на сочетании четырёх цветов и их оттенков, соответствующие цветовому сочетанию полной палитры и т. д.) Это задание способствует развитию активного творческого отношения студентов к натуре и поиску новых творческих решений.

На третьей стадии второго курса работа гуашевыми красками даёт положительные результаты – живописная палитра студентов становится богаче, возрастает культура цвета**.** Об этом красноречиво свидетельствуют работы студентов [5]. На этой стадии наряду с углубленным изучением законов изображения формы, студенты осваивают сложную пластическую форму – фигуру человека. Изображение фигуры человека в костюме имеет большое значение при подготовке художника-стилиста. Этюды одетой фигуры помогают формированию творческого воображения, развивают навыки самостоятельной работы. В процессе их выполнения студенты решают проблемы

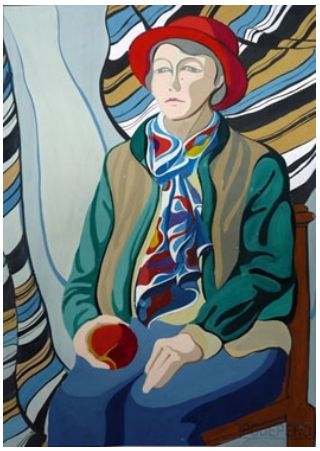

Рисунок 3 – Декоративный этюд полуфигуры человека в орнаментированном костюме». Ст. гр. ХПК -1-04 Т. Мажиева

Рисунок 4 – Декоративный этюд фигуры человека в головном уборе». Ст. гр. ХПК -1-08 Э. Алтынбекова

Рисунок 5 –. «Алайская царица». Ст. гр. ХПК -1-07 А. Минаева

Рисунок 6 – «Мой современник». Ст. гр. ХПК -1-07 А. Минаева

Рисунок 7 – «Восточная самаритянка». Ст. гр. ХПК-1-03 Б. Шамбетова

композиционного построения, ритмической и пластической характеристики фигуры, цветотональные и объемно-пространственные качества постановки, знакомятся с основными приемами стилизации и методами условно-плоскостного изображения портрета, полуфигуры и фигуры человека. На данном этапе ставится задача развивать колористическое видение натуры, образно-ассоциативное восприятие и умение изображать её в эмоционально-образном ключе [1]. Для развития художественно-образного мышления, воображения и декоративного восприятия натуры. Студентам полезно будет выполнить декоративный этюд полуфигуры человека в декоративном головном уборе, декоративный этюд фигуры человека в орнаментированном костюме (рисунки 3, 4).

Эти задания способствуют развитию у будущих художников-стилистов навыков стилизованного изображения фигуры человека, чувства ритма, цветовой гармонии, пластического и образного решения. Плоскостно-орнаментальное видение пригодится им в дальнейшем при выполнении эскизов, разработки композиции костюма, обуви, аксессуаров. Работая над композициями декоративной живописи, студенты закрепляют приобретенные знания, навыки и умения, готовятся к творческой профессиональной деятельности в области проектирования костюма. На таких занятиях важным условием для композиционного творчества является способность студента-дизайнера иметь свою точку зрения, свой индивидуальный стиль, возможность показать свои творческие достижения. Так, тематикой итоговых работ может быть: «Алайская царица», «Мой современник», «Восточная самаритянка» (рисунки 5–7).

Целевой отбор созданных тематических композиций и проектирование их (как художественный образ) в дизайне одежды, авторской коллекции – это путь от образа учебной постановки к образу спроектированной вещи и путь к формированию творческого воображения студентов.

Способность предвидеть результаты и цель своей деятельности, умение мысленно в воображении воссоздать образ, который затем будет создан в изображении – характерная черта человеческой деятельности в целом и в учебно-декоративной живописи в частности [6].

В заключение можно с уверенностью сказать, что работа над различными творческими заданиями по декоративной живописи показывает активную творческую готовность студентов к поиску инновационных решений и экспрессивных образов. Обучаясь, они демонстрируют многообразие подходов к стилизации, творческой интерпретации, которые основываются на индивидуальности каждого, его собственном умении увидеть красоту и довести её до единой стройной системы, используя накопленные знания и творческий потенциал.

Литература

1. Живопись: учеб, пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов и др. М.: Гуманитар. центр ВЛАДОС, 2010. 223 с.
2. *Кардовский Д.Н.* Об искусстве. Воспоминание, статьи, письма / Д.Н. Кардовский. М., 1960. С. 128.
3. *Свиридова И.А.* Эстетика и пути творчества / И.А. Свиридова. М., 1977. С. 228.
4. *Каркавина Е.А.* Развитие творческих навыков на занятиях живописью / Е.А. Каркавина // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 2010. № 1–2.
5. *Ермолаева Л.П.* Декоративная живопись / Л.П. Ермолаева: учеб. пособие / Л.П. Ермолаева. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 82 с.
6. *Ростовцев Н.Н.* Развитие творческих способностей на занятиях рисованием / Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев. М.: Просвещение, 1987. С. 176.