

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

Федотова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, директор Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Fedotova O.V., Phd in pedagogical sciences, associate professor, director of the Institute of traditional applied arts – Moscow Branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil St., Building 2, e-mail: o_fedotova@bk.ru

Насмотренность как одно из условий создания творческого образа в профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах

Visual experience as one of the conditions for the development of a creative image in professional education in traditional artistic crafts

Аннотация. Актуализация воображения студента в процессе выполнения учебных заданий по темам профессиональных дисциплин связана с накоплением практического опыта, который студент получает, в первую очередь, вне стен института, соприкасаясь с огромным не изученным им в полной мере окружающим природным миром и миром искусства. В статье анализируется феномен «насмотренности» как один из значимых компонентов, создающих условия для обогащения эмоционального опыта, развития художественного восприятия и визуальной культуры, необходимых для формирования общекультурных и профессиональных компетенций студента традиционных художественных промыслов. От их сформированности зависит идейный замысел, концептуальное решение художественно-творческой работы, полноценное раскрытие художественного образа. Возможность для достижения студентами вершин художественно-творческого познания существует, благодаря постоянной практической «тренировке глаз», целью которой является потребность и умение смотреть, видеть, наблюдать красоту в повседневном и обыденном, научиться видеть то, что недоступно другим.

Ключевые слова: художественное восприятие, насмотренность, визуальная культура, художественно-творческая деятельность, замысел, вдохновение, воображение, художественный образ.

Abstract. Actualization of the student's imagination in the process of performing educational tasks on specific topics interacts with the accumulation of practical experience, which the student receives, first of all, outside the walls of the

institute, in contact with the vast natural world of reality that he has not fully studied and the visual world of art. The article analyzes the phenomenon of well-watched as a significant component of the conditions for the development of artistic perception and visual culture, necessary for the formation of competencies and professional competence of a student of traditional applied art, on the formation of which the ideological concept, conceptual solution of artistic and creative work, full-fledged disclosure of the artistic image depend. The opportunity for students to achieve these heights of artistic and creative knowledge exists thanks to constant practical «eye training», the purpose of which is to look, to see, to observe beauty in everyday life and everyday life, to learn to see what is inaccessible to others.

Keywords: artistic perception, visual experience, visual culture, artistic and creative activity, concept, inspiration, imagination, artistic image.

*Только развитый ум, облагороженное чувство
и зоркий воспитанный глаз – основы жизни художника.
... А это самое главное!
Учиться видеть, учиться думать, учиться понимать.
Павел Чистяков*

Личностно-ориентированный подход к обучению студентов Института традиционного прикладного искусства (московский филиал Высшей школы народных искусств) формирует новые возможности психолого-педагогической поддержки в процессе освоения ими профессиональной деятельности художника традиционных художественных промыслов. Анализ результатов овладения конкретными компетенциями (универсальными, общепрофессиональными, профессиональными) дает основания для выводов об усилении потребности студентов в длительном целенаправленном наблюдении окружающего мира, наличии специфических условий, позволяющих сосредоточенно, без суеты наблюдать за объектами природы, искусства и выбрать то, что нравится.

Мотивированность потребности, желание смотреть, всматриваться, видеть окружающее (природу, общество, человека) подтверждают результаты анкетирования студентов «Мир глазами художника традиционного прикладного искусства» (1-4 курсы). Был задан вопрос: «Как возникает творческий замысел будущего изделия (произведения) у художника традиционных художественных промыслов?». Полученные ответы разнообразны: «Будущее изделие художник видит в самой природе», «У природы художник берет свои творческие замыслы. Художник обязательно долго наблюдает за природой, за жизнью людей. Тогда и появляется замысел», «Художник читает, видит, изучает, может выбрать из многого то, что ему ближе, и из этого и появляются образы», «Ему надо глазами и душой смотреть на все, чтобы он выбрал свое», «Если художник увидит “свое”, то это его вдохновит», «Замыслу обычно предшествует накопление жизненного материала, определенных впечатлений».

Материалы анкетирования позволяют сделать вывод: студентам – будущим художникам традиционных художественных промыслов – нужен стимул для того, чтобы «глазами и душой» увидеть мир, «выбрать свое», разобраться в том, что же является творческим замыслом и как он возникает. Именно способность «видеть душой» является мощным стимулом, мотивирующим студента на сложную работу – творческую деятельность по созданию произведения традиционных художественных промыслов.

Как показывает практика, мы учим студентов традиционных художественных промыслов, не обучая глубоко самому главному – смотреть, видеть, наблюдать. Видеть цвет, оттенок, тон, насыщенность; особенности, красоту, неповседневность в повседневном и обыденном, замечать нюансы, улавливать переливы живописной палитры и многообразие в окружающей среде. А для этого нужно изменить ракурс видения, замедлить темп передвижения, сфокусировать внимание на предмете, мимо которого студент проходит или скользит блуждающим взглядом.

Сложившаяся система обучения по профессиональным дисциплинам характеризуется использованием репродуктивных методов, т.е. имеет традиционный алгоритмический характер, где технология обучения построена на основе готовых образцов и предлагаемых примеров. Такой подход к обучению искусственно понижает необходимый уровень *развития художественного восприятия* студентов.

Как пример, можно привести педагогическое наблюдение: студенты не умеют рисовать деревья даже на стадии завершения теоретического и практического курса обучения и в период выполнения художественно-творческих проектов выпускных квалификационных работ. Элементарное задание по отрисовке в декоративных композициях деревьев, если того требует композиционный замысел, вызывает проблему при передаче изображения и, в результате – примитивное безликое исполнение разных деревьев, где представлен обобщенный собирательный образ, что-то посредственное среднестатистическое.

Вместо красиво изображенных и тонко прочувствованных природных форм в первоначальном варианте отрисовки сухое изображение подобия деревьев – без индивидуальности, характера, фактурности, при полнейшем отсутствии пластики, характерной для конкретного вида дерева, силуэтности и структурности, с редким количеством ветвей, больше похожего на растение. При этом нередко создается впечатление нарисованного дерева в вертикальном разрезе. Если деревья не могут нарисовать студенты с практическим изобразительным опытом, что говорить о студентах младших курсов?

Окружающий человека мир является источником вдохновения и новых творческих концептуальных идей для художников, источником исследования, изучения, анализа, трансформации и преобразования реальной действительности в художественные образы. Главное – внимательно смотреть и учиться видеть. Созданный природой мир настолько совершенен, что,

созерцая и сохраняя его образы, не требуется что-либо выдумывать. Что бы ни было придумано – создано на основе наблюдения, впечатления, зрительного художественного восприятия и полученного опыта.

Н.М. Александрова отмечает: «Опыт работы при создании произведений традиционного прикладного искусства нарабатывается постепенно. Для его приобретения нужно изучать опыт ведущих художников, наблюдать за их деятельностью, самостоятельно пробовать различные приемы работы – в этом сущность метода. Опыт выражается в собственной практике художника» [1, с. 36].

Таким образом, для развития художественного восприятия необходимым условием является организация системы, направленной на создание развивающей художественно-творческой среды, в процессе погружения в которую и будут реализовываться культурно-коммуникационные и познавательно-эстетические потребности студентов. М.О. Ломакин отмечает: «Творческий аспект, развитие композиционно-творческого мышления студентов является основной задачей учебной дисциплины “Декоративный рисунок”, которая имеет свою последовательность: «натура – восприятие – воплощение» [2, с. 119].

Проведенные нами исследования, наблюдения и размышления привели к пониманию значимости проблемы: необходимости формирования элементарной художественной *насмотренности* студентов традиционных художественных промыслов в профессиональном образовании.

Умение преобразовать изобразительные мотивы при выстраивании индивидуальной творческой концепции в процессе создания высокохудожественных творческих изделий должно войти в обязательные требования к обучающим программам. Понятие «художественная насмотренность» уже нами рассматривалось в статье «От замысла к воплощению...», где исследовался алгоритм творческих этапов создания художественно-графического проекта (применимом при обучении художника декоративной росписи в стиле «Московское письмо») [6]. В данной статье тема получает развитие, и автор выделяет два аспекта насмотренности. Первый – это отсутствие у студентов умения видеть. Второй – зависимость качественного технологического выполнения художественно-графических проектов и изделий от умения видеть.

Термин «насмотренность» не встречается в профессиональной лексике, как не употребляется и у специалистов, преподавателей русского языка и литературы. И все-таки, это понятие, не вошедшее в употребление в образовательной профессиональной среде, становится крайне важным для изучения, вовлеченности и погружения в художественно-образное пространство выполняемой работы.

Умение смотреть свойственно человеку с рождения. Однако оно отличается от способности видеть. Один может, смотря на предмет, увидеть, в лучшем случае, предмет, а внимательный глаз художника увидит скрытые от не натренированного глаза, особенности: особую гармонию, красоту, звучание

в линиях, колорите, тональности или жизненной мизансцене – то, что скрыто от посторонних и непосвященных в мир искусства зрителей. Об этом удивительно точно сказал О. Хайям: «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – листья зеленой вяза. Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое...».

Для решения существующей проблемы – развития художественного восприятия и визуальной культуры – глаз студента – будущего художника, необходимо «ставить», «тренировать», а можно и заблаговременно развивать, пробуждая эмоции с детства, через собственное эмоциональное восприятие. Выявляется некоторая закономерность: чем чаще и внимательней человек охватывает взглядом пространство вокруг себя; созерцает, расширяя информационно-визуальный спектр, тем больше получает впечатлений, эмоций, переживаний, сохраняя в памяти новые образы, – происходит тренировка глаз, богаче становится его визуальный опыт. Таким образом, визуальный опыт помогает активнее работать *воображению*, повышается способность создавать мысленные образы. Воображение, позволяя комбинировать накопившиеся в опыте образы, стимулирует творческий процесс. В этом случае продуманнее, убедительнее, гармоничнее, аргументированнее будут создаваться композиции изделий традиционных художественных промыслов, сочетающих функционально-утилитарные и эстетические качества.

Подтверждение этому мы находим и у К.Г. Паустовского: «Воображение основано на памяти, а память – на явлениях действительности... Мысль превращается в произведение искусства» [5, с. 142]. Писатель считал, что воображение – великий дар природы, великолепная среда для расцвета творческой мысли, свойство, заложенное в человеческой натуре, которое «пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создает наряду с действительностью вымышленную жизнь... воображение дает ему то, что не успела и не может дать ему действительность. Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности». «Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. *Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой*» [5, с. 135-137].

Смотреть, искать, видеть, сравнивать – основные упражнения для глаз студента, начинающего формироваться как художник. Смотреть и видеть везде: дома, на улице, в метро, из окна поезда, самолета, по дороге на работу, на прогулке, ранним утром, когда встает солнце в морозный день и вечером, когда оно садится за горизонт, ...как только открываешь глаза... учиться смотреть... *Потому что художник является носителем того, что не замечают другие.*

Насмотренность влияет на формирование *концептуального замысла* при создании проекта изделий и создание *художественного образа* посредством

художественно-графических изобразительных средств и материалов при работе над художественно-графическим проектом.

Как же рождается *замысел*? К.Г. Паустовский дает данному этапу творческого процесса замечательное и точное описание, созвучное творческому осмыслению замысла художником: «Замысел – это молния. Так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до такой степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию – замысел. Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок... ..будет ли это случайная встреча, ... свет солнца в капле воды или гудок парохода. Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих» [5, с. 46].

У студентов замысел художественной работы может возникнуть в ходе наблюдения, просмотра визуального ряда, знакомства с новыми объектами, после которых в качестве изобразительного мотива выбирается понравившийся, имеющий идейно-смысловое отношение к художественной теме. А, следовательно, нужно смотреть, наблюдать... В любом случае, замысел всегда возникает при подготовленном внутреннем состоянии, а значит отражает переживания художника, его эмоциональный настрой, который при постоянной мыслительной работе, приводит к вдохновению.

Вдохновение – это еще один аспект художественно-творческой деятельности и является важнейшей особенностью художественного творчества, «высшее напряжение и духовных, и физических сил. ...качественный скачок на основе количественных изменений, возникающих у художника в *процессе ежедневных наблюдений*. Это способность накопления материала, напряженная внутренняя работа, порождающая подъем душевных сил. Накопление материала и впечатлений для возникновения творческого вдохновения – повседневный длительный предварительный кропотливый труд. Процесс подготовки, в котором присутствует предощущение вдохновения» [4, с. 10-11]. Рассматривая вдохновение в качестве ежедневного кропотливого процесса, можно говорить о том, что в процессе художественно-творческой деятельности посредством насмотренности происходит формирование таких важных качеств для художника, как: внимательность, наблюдательность, умение созерцать, закрепляются видение, профессиональные практические качества, что способствует в результате формированию определенных необходимых профессиональных и общепрофессиональных компетенций.

Насмотренность способствует погружению и вовлеченности в процесс – краткосрочный или длительный, развитию художественного восприятия и визуальной культуры; формирует художественно-эстетический вкус, стиль... В процессе визуально-эстетического и эмоционального восприятия помогает освободиться от ненужного – «хаоса», проводя умело отбор главного и

второстепенного, важного и лишнего. Таким образом, насмотренность является необходимым профессиональным качеством художника.

В.Ф. Максимович, рассматривая задачи художественного образования в области традиционных промыслов отмечает: «...Формирование интереса к жизни через увлечение традиционным прикладным искусством, ...приобретение опыта полноценного художественного творчества, будет способствовать развитию художественно-образного мышления, воображения, творческого отношения к жизни, ряда способностей сенсорного плана, ...началом будущей профессиональной дороги» [3, с. 55].

На «профессиональной дороге» художника традиционных художественных промыслов находится много объектов и явлений, требующих пристального внимания и изучения. Таким образом, «*насмотренность в традиционных художественных промыслах*» может утвердиться как новый практико-ориентированный термин, в который входит специальный и осознанный практический опыт, приобретаемый в процессе освоения студентами мира и изучения традиционных художественных промыслов. Исходя из этого, насмотренность можно рассматривать, как:

- ✓ культуру визуального восприятия;
- ✓ коммуникативно-интеллектуальное качество, позволяющее находить и трансформировать информацию под собственный замысел.

К источникам насмотренности или визуального опыта для студентов, которые играют немаловажную роль, могут относиться:

- ✓ литературные источники, активизирующие самообразование, изучение, исследование;
- ✓ общение с преподавателями посредством получения наглядной демонстрации в рамках проводимых мастер-классов, наглядных пособий, учебно-методических материалов;
- ✓ природа;
- ✓ путешествия;
- ✓ выставки.

Для решения проблем, связанных с отсутствием целенаправленно организованной насмотренности и формирования у обучающихся внимания и наблюдательности необходимо усилить этот аспект в содержании образования, в трактовке учебных заданий, в методике обучения по профессиональным дисциплинам, при формировании фундаментальных знаний и навыков по рисунку и живописи, на практических пленэрных занятиях, при выполнении учебных заданий с изображением природных мотивов в процессе проектирования.

Проведенное на данном этапе исследование показало, что феномен насмотренности и его формирование у студентов, безусловно, является одним из условий развития художественного восприятия, зарождения замысла и воплощения творческого образа в профессиональном образовании студентов традиционных художественных промыслов.

В завершении стоит отметить, что в результате введения в образовательный процесс понятия «насмотренность в традиционных художественных промыслах», обеспечения целенаправленного усиленного внимания к данному виду познавательной интегративной деятельности и результатам полученного практического опыта, можно предположить, что будут решены следующие задачи:

- ✓ расширение познавательной сферы студентов;
- ✓ обогащение эмоционально-культурного опыта спонтанного и осмысленного восприятия;
- ✓ развитие эмоционально-ценностного отношения к миру;
- ✓ формирование мотивации к внимательному отношению к окружающей среде, к общению с искусством и к творческой деятельности;
- ✓ совершенствование художественно-эстетического восприятия;
- ✓ развитие критического мышления.

Литература

1. Александрова Н.М. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Ч. I. / Н.М. Александрова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 42 с.
2. Ломакин М.О. Источники ассоциативного мышления студентов при выполнении декоративных решений натуральных рисунков / М.О. Ломакин // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 1. – С. 118-124. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-15.pdf. (дата обращения: 10.04.2021).
3. Максимович В.Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства): диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 / Валентина Федоровна Максимович. – Москва, 2000. – 294 с.
4. Новиков А.М. Методология художественной деятельности. – Москва: Эгвест, 2008. – 72 с.
5. Паустовский К.Г. Золотая роза. – Москва: Советский писатель, 1983. – 368 с.
6. Федотова О.В. От образа к воплощению. Творческие этапы создания художественно-графического проекта // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 113-121. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (дата обращения: 05.03.2021).

References

1. Aleksandrova N.M. Osnovy nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu

«Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, CH. I. / N.M. Aleksandrova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 42 s.

2. Lomakin M.O. Istochniki asociativnogo myshleniya studentov pri vypolnenii dekorativnyh reshenij naturnykh risunkov / M.O. Lomakin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 1. – S. 118-124. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-15.pdf. (data obrashcheniya: 10.04.2021).

3. Maksimovich V.F. Teoriya i praktika podgotovki uchashchihsya po hudozhestvenno-promyshlennym vidam truda v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya (na primere uchebnykh zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva): dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskikh nauk: 13.00.01 / Valentina Fedorovna Maksimovich. – Moskva, 2000. – 294 s.

4. Novikov A.M. Metodologiya hudozhestvennoj deyatel'nosti. – Moskva: Egvest, 2008. – 72 s.

5. Paustovskij K.G. Zolotaya roza. – Moskva: Sovetskij pisatel', 1983. – 368 s.

6. Fedotova O.V. Ot obraza k voploshcheniyu. Tvorcheskie etapy sozdaniya hudozhestvenno-graficheskogo proekta // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 113-121. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-13.pdf (data obrashcheniya: 05.03.2021).