

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

© 2022

Петрова Л.Е., Фитьмов Е.А.

Ставропольский государственный педагогический институт (г. Ставрополь, Российская Федерация)

Аннотация. В данной научной статье авторами высказываются некоторые критические мысли относительно ситуации, сложившейся за последние годы в области подготовки педагогических кадров творческих направлений. Авторами поднимается вопрос о необходимости вернуться к основам академического художественного образования художников-педагогов в связи с возникшими проблемами, связанными с принятием Болонской системы образования. На основе изучения публикаций известных советских и российских художников-педагогов и личных наблюдений авторами статьи обосновывается необходимость развития художественно-творческих способностей студентов, основываясь на лучших традициях российского академического художественного образования, в основе которого решающее значение отдаётся работе с натуры. Особенностью этих дисциплин является объединение в учебном процессе учебно-познавательных и художественно-творческих задач. Уточняется понятие художественно-творческих способностей как комплекса индивидуальных свойств личности, понятие индивидуальной манеры в художественном творчестве. Особое внимание в статье обращено на педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса, на раскрытие индивидуальности личности. Проблему развития художественно-творческих способностей у студентов на занятиях по академическим художественным дисциплинам необходимо решать целенаправленным руководством педагога-наставника. Сделан краткий анализ возможных путей решения проблемы развития художественно-творческих способностей будущих художников-педагогов.

Ключевые слова: художественное творчество; художественно-творческие способности; академическая система художественного образования; индивидуальность; профессиональные умения; качества личности; живопись; рисунок; рефлексия.

THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS ON THE BASIS OF THE ACADEMIC SYSTEM OF ARTISTIC TRAINING

© 2022

Petrova L.E., Fitmov E.A.

Stavropol State Pedagogical Institute (Stavropol, Russian Federation)

Abstract. In this scientific paper the authors express some critical thoughts about the situation that has developed in recent years in the field of training teachers majoring in art education. The authors raise the question of the need to return to the basics of academic art education of artists and teachers in connection with the problems associated with the adoption of the Bologna education system. Having studied the publications of famous Soviet and Russian artists-teachers and considering personal observations, the authors of the paper substantiate the need to develop artistic and creative abilities of students using the best traditions of Russian academic art education, which is based on the decisive importance of working from nature. The peculiarity of the courses is the unification of educational-cognitive and artistic-creative tasks in the educational process. The concept of artistic and creative abilities as a complex of individual personality traits, the concept of individual manner in artistic creativity is clarified. Special attention in the paper is paid to the pedagogical interaction of the subjects of the educational process, to the disclosure of the individuality of the individual. The development of artistic and creative abilities of students at the lessons of academic art courses must be solved by the purposeful guidance of a teacher-mentor. The authors analyze possible ways to solve the problem of the development of artistic and creative abilities of prospective artists-teachers.

Keywords: artistic creativity; artistic and creative abilities; academic system of art education; individuality; professional skills; personality qualities; painting; drawing; reflection.

Российская система высшего образования несколько столетий являлась устойчивой системой, неуклонно следующей приоритетам общества и государства. К сожалению, переход России в 2003 году на Болонскую систему образования, тем более учитывая последние события в мире, не принес с собой положительных изменений, скорее наоборот, вызвал ряд противоречий [1].

Безусловно, можно сказать, что формирование отдельного перечня компетенций, предусмотренных Болонской системой, играют важную роль в подготовке студента. Однако на практике обладание набором компетенций не гарантирует того, что из стен

высшего учебного заведения выйдет сформировавшийся профессионал. Скорее всего, уровень подготовки выпускника будет отражать целый комплекс личностных и профессиональных качеств, умение решать практико-ориентированные задачи и действовать в новых нестандартных ситуациях.

Проблема исследования заключается в выявлении комплекса педагогических условий для развития художественно-творческих способностей студентов творческих направлений, в частности художников-педагогов, позволяющего строить процесс обучения на основе личностно-деятельностного подхода в процессе изучения академических художественных дис-

циплин. Решение данной проблемы является *целью* данного исследования.

Предметом изучения выступают содержание, формы, методы, повышающие эффективность развития художественно-творческих способностей студентов в процессе изучения академического рисунка и живописи.

Интерес к проблеме обусловлен созревшей необходимостью изменения подходов к профессиональной подготовке художников-педагогов на уровне государственной политики в сфере высшего образования.

Вопросам методики преподавания художественных дисциплин посвящены труды известных российских ученых: Г.В. Беды, Н.Н. Волкова, Ю.М. Кирцера, В.С. Кузина, Б.Н. Неменского, А.А. Мелик-Пашаева, Н.Н. Ростовцева, А.А. Унковского и других авторов. В этих работах нашли отражение различные вопросы, связанные с методикой преподавания художественных дисциплин, в том числе живописи и рисунка, за прошедший век [2–9].

Однако в области высшего образования процесс подготовки педагогов творческих направлений характеризуется некоторым перекосом в сторону методической подготовки по изобразительному искусству в ущерб их практическим навыкам. Почему-то возникло такое мнение, что учителю изобразительного искусства не нужно самому уметь хорошо рисовать, ведь педагогический вуз готовит не художников, а учителей. Вот только в таком случае как может педагог развивать у ребенка художественно-творческие способности, если сам не обладает соответствующими навыками? В творческой профессии, как возможно, ни в какой другой, важен личный пример учителя. Все эти явления происходят на фоне и так невысокого уровня общеобразовательной подготовки школьников.

Снижение общего уровня поступающих абитуриентов в педагогические вузы на творческие направления связано с такими причинами, как частичная утрата моральных ценностей в молодежной среде; снижение качества подготовки в общеобразовательной школе, в том числе замена дисциплин гуманитарного цикла на другие учебные дисциплины, доминирование информационно-коммуникационных технологий в жизни человека в целом.

Сложилась порочная практика, когда студенты, обучающиеся академическим дисциплинам, таким как рисунок и живопись, работая в аудитории над постановкой с натуры, одновременно используют телефоны, срисовывают изображение оттуда. Студенты отвыкают мыслить самостоятельно, проводить анализ и сравнение, делать обобщение и отбирать необходимые средства выразительности в работе. Также в последние годы появилось большое количество псевдообучающих курсов, пособий, как правило, почерпнутых из иностранных источников, которые условно можно назвать «как за 20 минут научиться рисовать голову», и тому подобная литература, интернет-ресурсы. Весь этот мутный поток не имеет никакого отношения к традиционной академической системе обучения изобразительному искусству, принятой в российском образовании, и способен только дезориентировать обучающихся.

Все перечисленные обстоятельства заставляют задуматься о необходимости реверсировать образовательный процесс таким образом, чтобы он вернулся к основам академической системы художественной подготовки, в основе которой лежит работа с натуры, решение творческих задач на учебных занятиях [10, с. 69].

Возраст выпускников школ, поступивших в педагогические вузы, – это время, когда развитие художественно-творческих способностей у молодого человека очень важно, так как само творчество включает в себя способность к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке; складывается интеллектуально-практический инструментарий, необходимый для овладения сложными мировоззренческими понятиями.

Саморазвитие – деятельность личности субъект-субъектного характера, направленная на позитивное изменение личностных и профессиональных качеств на основе самопознания, самоопределения, самоуправления и творческой самореализации.

Самовоспитание – систематическая и сознательная работа человека над собой по решению личных и общественно значимых задач. Самооценка характеризуется эмоциональной оценкой самого себя как личности, собственных способностей, нравственных качеств и поступков [11, с. 198].

Обратимся к уточнению понятия художественно-творческие способности. Специфической характеристикой художественных способностей является эстетическое отношение к действительности, представляющее собой единую основу всех видов художественного освоения мира. По отношению к нему более специальные способности (в том числе изобразительные) выступают как его конкретизация применительно к отдельным областям искусства, по-разному отображающим мир, требующим различного сенсорного обеспечения и т.д.

Известный отечественный психолог Л.Б. Ермолаева-Томина неоднократно писала о том, что художественное творчество включает в себя определенные дополняющие друг друга компоненты: чувственный, логический, творческий. Сочетание эмоций с логическим анализом происходящего в мире направляется на исследование и творческое преобразование действительности средствами изобразительного искусства [12, с. 141].

Художественные способности – особые качества человека, возникшие на основе работы памяти, мышления, воображения, эмоций, необходимые ему для создания художественных произведений. Интерес представляет концепция А.А. Мелик-Пашаева, он считает, что художественные способности – не особая часть психики человека, а скорее особое ее состояние [13, с. 22].

Как ранее отмечалось в наших публикациях, художественно-творческие способности мы понимаем как «индивидуальные свойства личности, отражающие умение создавать художественный образ различными изобразительными материалами, характеризующийся многоплановостью замысла, процесса и продукта, определяющийся эстетическим отношением личности к окружающему миру» [14, с. 120].

Основой обучения академической живописи и рисунку является рисование с натуры, её непосред-

венное изучение. Педагогические требования систематической тренировки восприятия через выполнение специальных упражнений делают его более устойчивым, способствуют формированию творческого видения. Особенностью данных учебных дисциплин является объединение в учебном процессе учебно-познавательных и художественно-творческих задач.

Таким образом, можно говорить о том, что сведение учебного процесса к овладению неким набором компетенций не может привести к развитию художественно-творческих способностей в полной мере.

Известно, что в детском возрасте необходимы педагогические условия для преобразования задатков в способности, подобное можно сказать и о подготовке студентов будущих учителей изобразительного искусства. Проблема педагогического руководства – одна из важнейших в развитии художественно-творческих способностей. Необходимо руководствоваться определенными педагогическими установками и дидактическими средствами, которые будут регулировать логические и чувственные мотивы в учебной деятельности [15; 16]. А основой этой деятельности должна стать доверительная эмоциональная обстановка между участниками образовательного процесса.

Основой живописи в процессе работы с натуры является восприятие и анализ художником цветотональных отношений изображаемых объектов [17]. Результатом восприятия выступают как объективные, так и субъективные факторы, то есть физиологическое восприятие цветовой волны, формы и размера объектов и психологическая индивидуальная особенность восприятия каждого человека.

Стоит отметить, что сложность занятий по академической живописи состоит в том, что требуется длительная работа по овладению студентами знаниями колористических отношений и формированию умений их практического применения, сопряженная с индивидуально-психологическими особенностями студентов. Подтверждением этому является тот факт, что, выполняя одну и ту же работу с натуры, в итоге мы наблюдаем достаточно интересные индивидуальные подходы в работах студентов [18].

Интересен в контексте изучения нашей проблемы метод известного российского художника-педагога Н.П. Крымова, который особое внимание при обучении молодых художников уделял «постановке глаза», используя различные упражнения для развития колористического видения, успешного овладения способами передачи цветовых и тональных отношений в живописи [19].

Важное место в развитии художественно-творческих способностей занимает самостоятельная продуктивная деятельность студентов, выполнение рисунков и этюдов с натуры и по памяти. Устойчивое положительное отношение студентов к себе как субъекту предстоящей педагогической деятельности является показателем того, что профессиональное обучение имеет для него личностный смысл. Учитель должен хорошо знать особенности живописных и графических материалов, принципы работы ими, чтобы убедительно раскрыть перед школьниками возможности той или иной техники. Обязательными профессиональными качествами художника-педагога,

на наш взгляд, являются: общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная компетенции, а также такие качества личности, как педагогический такт, эмпатия, эрудированность, стремление к творческому саморазвитию.

В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется постепенное усложнение заданий. Первыми натурными постановками являются небольшие постановки с двумя-тремя объемными предметами. Эти постановки дают возможность изучать цвет отдельных предметов в различной среде. Освоение этих заданий студентами происходит по-разному, поэтому необходим дифференцированный подход к каждому. В процессе выполнения заданий происходит освоение индивидуальной манеры письма, а также поиск новых стилистических закономерностей живописи.

В словаре Г.В. Беда мы встречаем описание манеры в контексте художественной деятельности как технический способ исполнения художественного произведения. Манера – неповторимый почерк художника, его собственный стиль в контексте художественного стиля эпохи, направления, школы.

Говоря об индивидуальной манере в живописи, безусловно, подразумевается большой спектр художественных изобразительных средств, среди которых особый колорит в работах того или иного мастера угадывается наиболее отчетливо. Например, мы можем вспомнить тихие, словно в тумане, работы В.Э. Борисова-Мусатова или глубокие по тону и лиричные портреты Амадео Модильяни, яркую живопись Анри Матисса, вибрирующий мазок в картинах Игоря Грабаря и многих других художников.

Очень важно, на наш взгляд, применять такой метод, который был очень популярен в художественных академиях – метод копирования. Выдающиеся выпускники Российской академии художеств проводили время в копировальных классах и понимали значение такой работы, поскольку обучающийся приобретал целый комплекс важных профессиональных умений: знание о технике работы различными материалами, умение анализировать форму, расширение представлений о выразительных возможностях цвета, воспитание художественного вкуса [20, с. 178].

Если говорить об обучении рисунку, следует понимать, что графику можно условно классифицировать на работу с натуры, работу по памяти, работу по представлению. Рисующий в процессе творческой переработки натуры способен осуществить выбор необходимых средств для придания изображению более объемной или более плоскостной характеристики. Отсюда можно говорить о таком типе, как живописный рисунок. Не научившись рисовать с натуры, невозможно двигаться дальше в своем творческом развитии.

Из вышесказанного становится понятно, что рисование с натуры является необходимой частью любого творческого процесса в изобразительном искусстве.

Проблему развития художественно-творческих способностей у студентов на занятиях по академическому рисунку и живописи необходимо решать целенаправленным руководством педагога. Благодаря вы-

полнению и повторению в условиях учебной мастерской аналогичных заданий, закрепляются технические приемы работы над постановкой и усваиваются принципы решения определенных задач. Систематическая работа является дидактической основой, на которой формируются знания, умения, навыки с учетом оптимального отбора педагогом методов обучения для конкретных учебных и творческих задач [21, с. 45].

От студентов требуется способность к самостоятельному поддержанию в себе интереса к учебе и выбранной профессии, так как учебная деятельность требует постоянной рефлексии. В результате процесса обучения учащийся приобретает опыт, который посредством рефлексии трансформируется им в знания, необходимые для достижения высокого уровня профессионального мастерства [22, с. 357].

В живописной работе рефлексия заключается в том, что студент, имея свободу воображения, пробуя разные живописные решения, компоует цветовые сочетания с учетом работы с натуры или по представлению. Такая работа актуализирует способность художника предвидеть результат целого образа до его завершения.

Таким образом, исследование проблемы развития художественно-творческих способностей студентов на основе академической системы художественной подготовки позволяет сделать определенные выводы по существу изучаемой проблемы:

– Художественно-творческие способности – это совокупность определенных качеств и умения: эстетические чувства и действия (сенсорно-перцептивные категории освоения пространства); познавательная активность (интенсивность мыслительной деятельности, самостоятельность); творческий стиль деятельности (выдвижение оригинальных идей, использование нестандартных способов решения задач); рефлексивные способности (осознание своей индивидуальности); мотивация саморазвития (совокупность личностных и ситуативных факторов, которые побуждают человека к полной реализации своих способностей).

– Важное значение для решения поставленной проблемы имеет положение о том, что способность к творчеству представляет собой не только наследственно обусловленное, но и прижизненно формируемое качество личности. Только целенаправленное обучение, создание специальных педагогических ситуаций дает возможность обеспечить высокий уровень развития заложенных творческих способностей личности.

– Развитие художественно-творческих способностей возможно только в процессе активной, осознанной художественно-творческой деятельности обучающихся.

– Занятия с натуры, по нашему убеждению, являются основным условием для достижения профессиональных качеств будущего художника-педагога. Профессионально поставленное зрение путем наблюдения и анализа обуславливает успешность изучения натуры. Большую роль в этом процессе играет память. Когда рисующий воспринимает объект, то этот процесс обработки информации дополняется знаниями об аналогичных объектах, уже ранее имевшихся

в его сознании, таким образом, восприятие носит творческий характер. Кратковременное и длительное запоминания являются двумя уровнями памяти. Рисование с натуры основывается на кратковременной памяти, при творческой работе большее значение имеет длительная память, благодаря которой происходит накопление информации.

– Будущему учителю изобразительного искусства важно осознавать социальную и культурологическую значимость своей профессии, чтобы, обладая знаниями и технологиями обучения, суметь привить воспитанникам интерес к искусству и стремление к творческой самореализации.

Список литературы:

1. Муромцева А.К. Болонский процесс: проблемы и последствия реализации в России // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных условиях: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 14 января 2015 года). СПб.: Инновационный центр развития образования и науки, 2015. С. 10–12.
2. Беда Г.В. Живопись: учебник для пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986. 190 с.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. 359 с.
4. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие. 5-е изд., стер. М.: Высшая школа, 2003. 270 с.
5. Кузин В.С. Психология живописи: учеб. пособие. Изд. 4-е, испр. М.: Оникс, 2005. 303 с.
6. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей. М.: Просвещение, 2012. 240 с.
7. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке: цели и методы художественного образования: метод. пособие. М.: Просвещение, 2008. 175 с.
8. Ростовцев Н.Н. О педагогической деятельности и методах преподавания (Мемуар. записи). Омск, 2002. 248 с.
9. Унковский А.А. Цвет в живописи: учеб.-метод. пособие. М.: Просвещение, 1983. 64 с.
10. Чеботкин В.А. Традиция и русское изобразительное искусство // Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации: сб. науч. ст. II междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 26 ноября 2020 года. Чебоксары: Чувашия государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2020. С. 66–73.
11. Общая педагогика: учеб. пособие. Ч. 1 / под ред. В.А. Сластенина. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. 288 с.
12. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учеб. пособие. М.: Академический проект, 2003. 304 с.
13. Мелик-Пашаев А.А. Психологические основы способностей к художественному творчеству: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 1994. 36 с.
14. Петрова Л.Е. Формирование художественно-творческих способностей студентов в процессе обучения живописи в условиях современного педагогического вуза // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. № 7. С. 115–125.
15. Гираева А.Н. Развитие художественно-творческих способностей студента в процессе обучения декоративному натюрморту: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Махачкала, 2009. 23 с.
16. Белов Д.И. Особенности обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной культуры

ценной школы: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2016. 26 с.

17. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). М.–Ростов-на-Дону: ИКЦ «МарТ», 2003. 352 с.

18. Абрамова В.В. Портретная живопись: учеб.-метод. пособие. Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. 65 с.

19. Николай Петрович Крымов – художник и педагог / сост. С.В. Разумовская, Н.Н. Моргунова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изобразительное искусство, 1989. 223 с.

20. Иванова Т.В. История преподавания академического рисунка в России в XVIII–XIX веках. Опыт ху-

дожников-педагогов // Педагогика искусства. 2016. № 3. С. 171–179.

21. Педагогика искусства и современное художественное образование: монография / Е.М. Акишина (рук. авт. кол.) и др. М.: ТЦ Сфера, 2017. С. 38–56.

22. Кулагина А.А. Развитие творческого профессионального мышления студентов педагогического вуза: проблемы и пути решения // Проблемы творческого развития личности в системе образования: сб. науч. ст. по мат-лам всерос. науч.-практ. конф., Москва, 25 апреля 2019 года / ред.-сост. О.Д. Никитин. М.: Сам полиграфист, 2019. С. 354–359.

Информация об авторе(-ах):	Information about the author(-s):
<p>Петрова Людмила Евгеньевна, доцент кафедры педагогических арт-технологий; Ставропольский государственный педагогический институт (г. Ставрополь, Российская Федерация). E-mail: milagen@mail.ru.</p> <p>Фитьмов Евгений Алексеевич, доцент кафедры педагогических арт-технологий; Ставропольский государственный педагогический институт (г. Ставрополь, Российская Федерация). E-mail: fitmoff@yandex.ru.</p>	<p>Petrova Lyudmila Evgenievna, associate professor of Pedagogical Art Technologies Department; Stavropol State Pedagogical Institute (Stavropol, Russian Federation). E-mail: milagen@mail.ru.</p> <p>Fitmov Evgeny Alekseevich, associate professor of Pedagogical Art Technologies Department; Stavropol State Pedagogical Institute (Stavropol, Russian Federation). E-mail: fitmoff@yandex.ru.</p>

Для цитирования:

Петрова Л.Е., Фитьмов Е.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов на основе академической системы художественной подготовки // Самарский научный вестник. 2022. Т. 11, № 2. С. 310–314. DOI: 10.55355/snv2022112308.