

Ануфриева Алена Васильевна

преподаватель специальных дисциплин

Филиал ГБПОУ АО «Астраханское художественное
училище (техникум) им. П.А. Власова» в г. Ахтубинске
г. Ахтубинск, Астраханская область

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА НА ЗАНЯТИЯХ ПО КОМПОЗИЦИИ

Аннотация: методические разработки по формированию и развитию у студентов художественного училища образного мышления на занятиях по композиции особенно нуждаются в новых формах организации учебного процесса, учитывающего возрастные особенности и направленность на саморазвитие старшего подросткового и раннего юношеского периода. В статье представлена методическая система активизации образного мышления, которое является основой и опорой творческого воспитания.

Ключевые слова: образ, образное мышление, творческие способности, творческое воображение, фантазия, ассоциативность, композиция.

Процессы, происходящие в современном обществе, неизбежно требуют нового подхода к системе образования, качественного повышения профессиональной и специальной подготовки будущих учителей.

В современных условиях, когда возрастает актуальность проблемы, связанной с повышением престижа образования, чрезвычайно важно уделять больше внимания воспитанию инициативных, творческих людей, а не пассивных исполнителей во всех звеньях социальной организации.

Инициатива и способность выполнять творчески любой вид деятельности входит в категорию главных личностных ценностей.

Формирование творчески направленной личности органически связано с раскрытием потенциальных возможностей и способностей каждого человека.

Наряду с различными аспектами проблемы развития творческих способностей студентов, их эстетического воспитания, важное место занимает проблема активизации образного мышления, которая является основой и опорой творческого воспитания.

Для решения такой проблемы необходим комплексный подход к подготовке художника – педагога, в том числе, к обучению композиции.

При создании экспериментальной методической системы необходимо подходить к формированию художественного образа в композиции как можно шире, сводить воедино её философско-эстетический, этический, психолого-педагогический и методический аспекты.

Задача подготовки учителей изобразительного искусства заключается не только в обучении педагогическому мастерству, но, прежде всего, в воспитании художников-профессионалов, способных к самостоятельной творческой работе. Со-вершенство владения своим предметом является надёжным залогом успеха в педагогической деятельности.

Творческий характер восприятия натуры, активность её видения важнейшие отправные элементы в развитии сложного комплекса, который связывают с мироощущением художника, его отношением к окружающей действительности и искусству. Способностью образного видения действительности определяется потенциал личности художника, основанный на природе данных, развитых в процессе обучения.

В связи с этим рассмотрим более подробно сущность художественно – образного мышления в композиции.

Художественный образ – это всегда новое сочетание того, что художник видел и слышал в разное время.

Образ – это обобщенная, истинная, невыдуманная неотъемлемая часть художественного значимого произведения.

Художественный образ, являясь понятием единичного, конкретного, есть и обобщение. Так, художественный образ человека, изображая конкретную личность,

всегда претендует на типичность и при соответствующем исполнении художником поднимается до характерно-типичного, т.е. обобщающего образа.

Художественный образ есть единство, сплав индивидуального, единичного и общего, типичного. Создавая художественный образ, тем самым воспроизводят связь между единичным и общим, существующую в объективной реальности, отражают её наглядно.

В целях достижения выразительности художественного образа художник обдумывает композицию, ищет расположение объектов на плоскости картины, подчиняет замыслу все изобразительные элементы. Изображение становится художественным, если все средства композиционного построения, неразрывно связаны с идеей произведения, активно её выражают.

Сюжет, психологическая характеристика героев, режиссура, колорит – все должно быть взаимосвязано и служить идейному замыслу. Без идеи и высоко композиционного мастерства невозможно создать выразительный художественный образ. Определенное смысловое содержание должны иметь и натюрморт, и пейзаж. Без этого искусству живописи грозит или натуралистическая, иллюстративность или формалистический схематизм.

Самая грамотная компоновка, лишенная мысли, глубокого замысла, не превратит картину в художественное произведение.

Прежде чем приступить к созданию композиции картины, надо иметь замысел.

Композиция – очень сложное явление (её нельзя путать с компоновкой предметов), это дар сочинять, слагать, изобретать и составлять. Как во всяком даре, в основе композиции, в рождении образа всегда сохраняется тайна.

Рассмотренная характеристика особенностей мыслительной деятельности художников позволяет сделать вывод о том, что их мышление представляет собой своеобразный вид мышления, который можно назвать художественным мышлением, включающим в себя как наглядно – образное, так и абстрактно-теоретическое мышление, без преимущественного преобладания одного из них над другим.

Специфика изобразительного искусства, направленного, прежде всего на познание действительности и правдивое отражение ее во всем многообразии, обуславливает постоянную работу мысли художника в направлении познания наблюдаемых предметов и явлений, где бы он не находился.

Одной из отличительных черт художественного образа является то, что в нём неразрывно связаны в единое целое два момента: изобразительное и выразительное (без выразительности изображение – фотография)

Единство изобразительного и выразительного является целостностью художественного образа.

Одной из особенностей изобразительного творчества является то, что художник активно мыслит, рассуждает о том, чему посвящено его творчество не только в процессе непосредственного изображения, но и тогда, когда он занят совсем другим.

Встречаясь с различными явлениями, объектами окружающего мира, художник постоянно задает себе вопросы: «Почему это происходит?», «Почему этот предмет так выглядит?» и множество других, на которые он тут же стремится найти ответ.

Естественно, что творческое воображение нужно не только для композиции. Однако признание универсальности этой способности вовсе не означает, что она по отношению к композиции представляет собой общую, а не специальную способность. Более того, именно в композиции творческое воображение выступает в роли ведущей способности, особенно на этапе сочинения произведения. Оно относится к родовому понятию композиции, т.к. искусство композиции заключается прежде всего в образном отражении действительности, а «образ» и «воображение» суть однокоренного слова.

Творческое воображение (фантазия) применительно к композиционной деятельности – способность художника самостоятельно создавать новые художественные образы, воплощаемые в оригинальные композиции. Творческое воображение включает в себя несколько аспектов:

1. Синтезирование.

4 <https://interactive-plus.ru>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

2. Комбинирование (агглютинация).

3. Акцентирование.

4. Схематизации (стилизации).

5. Типизации.

Мышление художника отличается своими особенностями. Имея в своей практике дело с предметами и явлениями, которые надо наглядно представить, отразить в произведениях художник постоянно насыщает свой мыслительный процесс наглядными образами. Специфика практической деятельности художника, выражаясь в систематической комбинации образов предметов действительности, определяет в высшей степени наглядно – образный характер мышления художника.

Яркой особенностью мышления художника, обусловленной активным участием в творческом процессе зрительных образов памяти и воображения, является его ассоциативность. Ассоциации по контрасту, по сходству и по смежности постоянно присутствуют в мыслительной деятельности художника на всех этапах его творческого процесса. И чем богаче и разнообразнее ассоциации, тем выразительнее художественные образы, сюжеты, создаваемые на их основе.

В изобразительном искусстве широко используются образные ассоциации, т.е. психологические связи между образами, обусловленные опытом, лежащим в основе наблюдательности человека.

В подростковом и юношеском возрасте происходит переход на новый виток развития и саморазвития, который требует новых методов преподавания, в том числе и изобразительного искусства (Н.Н. Ростовцев, Н.Н. Анисимов, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов и др.)

Однако, проблема поиска методов формирования и развития образного мышления у подростков в изобразительной деятельности остается актуальной и на сегодняшний день, с учетом влияния социальных перемен на психологию современного подростка.

Изобразительная деятельность в наибольшей степени способствует развитию индивидуальности и в большой мере способствует по своей природе тому периоду, в который вступают подростки.

Особенности старшего подросткового и раннего юношеского возраста являются стремление к самостоятельной, личной позиции. Значимой для этого возраста становится профориентация, это и учение и специфическая прикладная трудовая деятельность. Выявить степень развития образного мышления у данного возраста студентов поможет осуществлению индивидуального подхода к ним, формирование соответствующей мотивации, стимуляция самообразования. Очень важно не пропустить данный возрастной период и сформировать у студентов интерес и потребность к изобразительной деятельности, как к одному из доступных видов творчества.

Поэтому занятия по композиции, где развивается образное мышление студентов, особенно нуждается в новых формах организации учебного процесса, учитываящего возрастные особенности и направленность на саморазвитие старшего подросткового и раннего юношеского периода.

Методика формирования художественного образа исходит из особенностей трех уровней познания: восприятия, представления, технического воплощения на изобразительной плоскости

Для развития этих качеств необходима:

- активизация работы с натуры;
- развитие зрительной художественной памяти;
- овладение умениями и навыками в композиционной организации картина поля;
- свободное владение живописными приемами. Основные задачи обучения на занятиях по композиции:
 - организация восприятия;
 - овладение теоретическими знаниями;
 - обучение студентов практическим умениям и навыкам живописного мастерства.

Из всего вышесказанного делаем вывод: чтобы развить в студентах художественного училища художественно-образное мышление, необходимо включить их

в процесс самообразования и саморазвития, активно поддерживать и развивать интерес к изобразительной деятельности, давать возможность самостоятельно открыть свое назначение в обществе, осмыслить темы, проблемы, осознать роль художественного образа в искусстве.

Методические особенности формирования и развития у студентов художественного училища к образному мышлению на занятиях по композиции, недостаточная разработанность данного вопроса в теории методики художественно-педагогического образования требует дальнейшей разработки этой проблемы.

Список литературы

1. Кузин В.С. Психология живописи. – М.: Оникс, 2005. – 304 с.
2. Ломов С.П. Живопись: Учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов и университетов / С.П. Ломов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агар, 2008. – 227 с.
3. Ростовцев Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция / Н.Н Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1989. – 207 с.
4. Шорохов Е.В. Композиция: Учебник / Е.В. Шорохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 209 с.