

УДК 37.016:745

Сизова И.Н.

Московский городской педагогический университет

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ**

I. Sizova

Moscow City Pedagogical University

**METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR FORMING AND DEVELOPING
STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY TEACHING WOOD PAINTING**

Аннотация. В данной статье предпринята попытка решить обучающие, воспитательные и развивающие задачи, направленные на развитие художественно-творческих способностей студентов к декоративно-прикладной деятельности. В предлагаемой учебной программе особое внимание уделяется развитию восприятия и творческого воображения студентов, что позволяет сформировать художественный способ познания мира, дать систему усвоения знаний и умений по восприятию формы, созданной автором, а также ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности. Представленные методические рекомендации, основанные на дидактических принципах обучения и развития личности, могут быть использованы как в высшей школе, так и в учреждениях дополнительного образования в процессе изучения декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: художественно-творческие способности, художественная роспись по дереву, студенты, декоративно-прикладная деятельность, обучение, изобразительное искусство, композиция.

Abstract. The present article deals with the educational tasks aimed at developing students' creative abilities at lessons of Decorative and Applied Arts.

The program suggested by the author is focused on developing students' perception and imagination that allows of forming an artistic way of cognition and building knowledge and skills base to perceive various forms and work out an individual system of values in the process of artistic activity. The methodological recommendations can be used both at university classes and secondary school lessons of Decorative and Applied Arts in the system of supplementary education.

Key words: creative and artistic abilities, wood painting, students, Applied Arts, teaching, Fine Arts, composition.

Развитие художественно-творческих способностей молодежи является одной из задач современного образования. Социально-экономическое и нравственное преобразование общества невозможно без качественного улучшения содержания, форм и методов профессиональной подготовки специалистов для общеобразовательной и высшей школ [6, 3]. Разработка методической системы и создание определенных условий, состоящих из гармонично сочетающихся компонентов, призваны решать обучающие, воспитательные и развивающие задачи, направленные на развитие художественно-творческих способностей студентов к декоративно-прикладной деятельности.

Предлагаемая методическая система включает в себя следующие условия развития художественно-творческих способностей студентов в процессе обучения росписи по дереву:

– направленность в обучении на личностно ориентированное взаимодействие со студентами;

- оптимизацию процесса индивидуально-творческой деятельности студентов;
- создание мотивационной потребности у студентов к декоративно-прикладной деятельности;
- выполнение заданий оптимальной сложности;
- направленность технологического процесса на реализацию образного содержания в работах студентов.

Такая выработанная нами структура целостной методической системы предусматривает тесную взаимосвязь обучения, воспитания и развития творческих способностей. Постоянным объектом пристального изучения в педагогической науке является разработка наиболее эффективных методов формирования и развития художественно-творческих способностей в процессе обучения с целью создания наиболее благоприятных условий для формирования творческой личности.

Общество людей всегда опиралось на обучение и учение как на естественную основу своего развития. Обучение и учение, по Я.А. Коменскому, это не только освоение наук, но и воспитание нравственности и развитие творческих способностей обучающихся [2, 242]. Обучение – это процесс формирования личности. Суть этого основоположения: «правильно обучить <...> значит раскрывать способность понимать вещи; <...> ничему не учить, опираясь только на одни авторитет; но всему учить, при помощи доказательств...; ничего не преподавать одним аналитическим методом, а предпочтительнее преподавать синтетическим» [2, 356].

Для построения оптимальной методической системы развития художественно-творческих способностей на занятиях росписи по дереву мы изучили и проанализировали используемые в педагогике дидактические принципы обучения и развития личности. Научно-методическая литература (М.А. Данилов С.П. Ломов, М.Н. Скаткин) позволила нам выделить наиболее оптимальные принципы, способствующие развитию художественно-творческих способностей студентов.

Изучение принципов художественной росписи по дереву важно в процессе подготовки специалиста. Однако составным частям развития творческих способностей, таким как восприятие и творческое воображение уделяется мало времени. Развить художественно-творческие способности у студентов при выполнении данных заданий возможно в условиях усложнения задач. Можно выделить три этапа усложнения поставленных задач: 1) копирование действительного предмета; 2) частное отношение к объекту изображения; 3) выявление закономерностей, несущих философски разумное всеобщее значение.

Нельзя не согласиться, что путем переосмысления материала при постановке учебных задач от конкретного восприятия через индивидуальное осмысленное видение происходит развитие художественно-творческих способностей. Постепенное усложнение технологического процесса (последовательность построения элементов) также является усложняющей задачей. При изучении различных технологий художественной росписи по дереву используются определенные материалы. В соответствии со спецификой их технологической обработки перед студентами ставится усложненная задача по созданию авторского росписного изделия.

Изучение декоративных возможностей росписи по дереву и различных техник декорирования изделий также является усложняющей задачей. Дополнять и усложнять изделия декоративными элементами студенты учатся при последовательном и полном изучении техник и приемов декорирования.

Учет индивидуальных способностей каждого студента (уровень подготовленности, темперамент, уровень развития художественно-творческих способностей) позволяет определить для каждого из них направления в обучении и выделить этапы работы, в которых прослеживаются следующие сложности:

- создание эскиза росписи для изделия, в котором выражено индивидуальное отношение к передаваемому образу;
- соотношение внешнего и внутреннего содержания;

– последовательная проработка элементов росписи при соблюдении технологического процесса выполнения росписи по дереву.

Изучение изобразительного искусства в высшей школе призвано сформировать у студентов художественный способ познания мира, дать систему усвоения знаний и умений по восприятию формы, созданной автором, ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Этому обязан учить педагог, который сам должен обладать знаниями и умениями по воплощению творческих замыслов, иметь развитое художественное восприятие и представление.

На занятиях по художественной росписи по дереву в учебно-практической деятельности студентов, направленных на развитие художественно-творческих способностей, необходимо ставить задачи проблемного характера, чтобы студент мог находить решения самостоятельно. При этом весь учебный процесс осуществляется под руководством педагога: им ставятся проблемы, которые предстоит решить, констатируется правильность тех или иных выводов, которые служат основанием для самостоятельной деятельности студентов и завершаются методической поддержкой педагога.

Задания, направленные на воплощение творческого замысла средствами художественной росписи по дереву, стимулирующие познавательно-творческую деятельность и помогающие раскрыть индивидуальность будущих специалистов, призваны развить художественно-творческие способности студентов.

Обучая студентов созданию изделий с художественной росписью, несущих в себе эстетическую особенность, для каждого этапа создания орнаментальных композиций необходима система методов. На первом этапе создания деревянного росписного изделия студентами используется объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, методы проблемного обучения.

При воплощении замысла от студента требуется наибольшее напряжение сил, постоянное совершенствование знаний, изучение образцов художественной росписи по дереву, работа в материале. При таком подходе используются методы проблемного изложения, эвристический и исследовательский методы.

Важное значение в обучении студентов художественной росписи по дереву, как и других видов изобразительного искусства, имеет художественное видение. Наблюдение и фиксация в памяти произведения художественной росписи по дереву, у студентов развивают образное мышление, творческое воображение, которые являются важными художественно-творческими способностями. При выполнении частых зарисовок художественное видение становится более нацеленным, а развитая зрительная память помогает более полно осуществить замысел [5, 5].

В процессе работы над созданием орнаментальной или сюжетной композиции студенту необходимо уметь выполнять рисунок по памяти и представлению. В.С. Кузин писал, анализируя процесс рисования по памяти и по представлению, необходимо заметить, что эти виды рисования представляют собой одно и то же. В одном и в другом случае процесс рисования характеризуется отсутствием изображаемого процесса [3, 180].

При обучении студентов художественной росписи по дереву важной задачей является овладение умениями, навыками по копированию эскиза с плоскостного изображения в материал. Нужно уметь, не нарушая пластику формы, пропорции, выведенные в эскизе, передать это в объеме. Известный психолог Е.И. Игнатьев, изучая проблему восприятия, писал, что для передачи образа представления необходимо держать в памяти все компоненты изображаемого [1, 56]. В художественной росписи по дереву это детали, декоративные элементы, стилистические особенности, пропорции, неповторимость кистевой техники и др.

Отсюда следует, что для создания образных изделий, студенту необходимо иметь хо-

рошо развитую зрительную память, умение рисовать по памяти и по представлению, что является неотъемлемой частью творческих способностей.

Учитывая специфику технологии и закономерностей построения композиции в художественной росписи по дереву, особенности развития художественно-творческих способностей студентов, содержание учебной программы было построено следующим образом:

1. Изучение видов художественной росписи по дереву и особенностей живописного языка и композиционных решений в зависимости от поставленных декоративных, эстетических задач.

2. Изучение традиционных приемов росписи по дереву (на примере росписей Северной Двины).

3. Изучение технологии художественной росписи по дереву во взаимосвязи с художественным содержанием изделий.

Весь учебный материал спланирован в виде системы, при которой самостоятельные элементы обучения рассматриваются в тесной взаимосвязи. Основное внимание в программе уделяется:

- учебно-творческим заданиям;
- комплексу упражнений аналитического,

исследовательского и практического характера;

- изучению закономерностей построения композиции и кистевого письма в художественной росписи по дереву;

- декоративным возможностям материалов, способствующих выявлению образного содержания изделия.

Все виды упражнений взаимодополняют друг друга и способствуют комплексному подходу в их реализации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. М., 1961. 223 с.
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Т. 1. М., 1982. С. 242-404.
3. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. М., 1971. 144 с.
4. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983. 344 с., ил.
5. Традиции развития художественных росписей в современном декоративном искусстве России: Материалы городской научно-практической конференции / Под ред. Т.В. Саляевой. Магнитогорск, 2001. 84 с.
6. Ягупова Т.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов средствами орнамента (на примере занятий декоративно-прикладным искусством в системе художественно-графических факультетов педагогических вузов): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2011. 23 с.