

УДК 37.036.5:74

ББК 74.055

В 19

П.Г. Василенко

Старший преподаватель академического рисунка и живописи факультета телерадиовещания театрального и изобразительных искусств Краснодарского государственного университета культуры и искусств; E-mail: pashavasilenko@mail.ru

С.Н. Бегидова

Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы и туризма факультета социальных технологий и туризма Адыгейского государственного университета; E-mail: begidovasn@mail.ru

Л.В. Манжос

Ассистент кафедры социальной работы и туризма факультета социальных технологий и туризма Адыгейского государственного университета; E-mail: manzhos.76@mail.ru

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТИЛИЗОВАННОМУ ДЕКОРАТИВНОМУ РИСОВАНИЮ

(Рецензирована)

Аннотация. В статье обосновываются структурные компоненты художественно-творческих способностей обучающихся стилизованному декоративному рисованию: эмоционально-ассоциативное восприятие, плоскостно-орнаментальное видение природы, сенсомоторные качества, стилизация и декоративная интерпретация, отражающие специфику данного вида изобразительного искусства. Обоснованы этапы развития художественно-творческих способностей, выделены 4 качественных уровня развития данных способностей у обучающихся системы дополнительного образования: недостаточный, элементарный, активно развивающийся и достаточный.

Ключевые слова: художественно-творческие способности, стилизация, декоративная интерпретация, эмоционально-ассоциативное восприятие; плоскостно-орнаментальное видение; сенсорные качества; образно-ассоциативное мышление.

P.G. Vasilenko

Senior teacher of the academic drawing and painting of Faculty of TV and Radio Broadcasting Theatrical and Fine Arts of the Krasnodar State University of Culture and Arts; E-mail: pashavasilenko@mail.ru

S.N. Begidova

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Social Work and Tourism Department of Faculty of Social Technologies and Tourism, Adyghe State University; E-mail: begidovasn@mail.ru

L.V. Manzhos

Lecturer Assistant of Social Work and Tourism Department of Faculty of Social Technologies and Tourism, Adyghe State University; E-mail: manzhos.76@mail.ru

DEVELOPMENT IN STUDENTS OF THE ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES FOR STYLIZED DECORATIVE DRAWING

Abstract. The paper discusses the structural components of the students' artistic and creative abilities for stylized decorative drawing: the emotional and associative perception, plane and ornamental vision of nature, sensomotor qualities, stylization and decorative interpretation, reflecting specifics of this type of the fine arts. Stages of development of artistic and creative abilities are described. The authors allocate four qualitative levels of development of these abilities at students of the system of additional education: insufficient, elementary, actively developing and sufficient.

Keywords: artistic and creative abilities, stylization, decorative interpretation, emotional and associative perception; plane and ornamental vision; touch qualities; figurative and associative thinking.

Стилизованное декоративное рисование занимает особое место в области художественного творчества. Оно представляет собой процесс обобщения и упрощения изображаемых предметов, с одной стороны, с другой – подчеркнуто выделяет то особенное и специфическое в изображаемом объекте, что делает изображение обобщенным, лаконичным и условным, доводя до максимальной степени декоративности художественного образа. В этом заключаются особенности творческих проявлений художника в стилизованном изображении предметов, форм, фигур, явлений природы и т.д.

При обучении стилизованному декоративному рисунку у обучающихся следует развивать фантазию, композиционное мышление, изобретательность, художественное восприятие реальной действительности, способность к плоскостно-орнаментальному видению природы.

Опираясь на теоретические положения развития творческих способностей и учитывая специфику творческой деятельности художника при создании стилизованного декоративного рисунка, нами были выделены структурные компоненты художественно-творческих способностей обучающихся: эмоционально-ассоциативное восприятие; плоскостно-орнаментальное видение; сенсорные качества; стилизация

и декоративная интерпретация природы. Выделенные структурные компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены, их разделение носит условный характер, так как в каждом творческом акте при выполнении стилизованного декоративного рисунка задействованы все компоненты, но степень их выраженности зависит от наличного уровня творческих способностей личности, опыта художественно-творческой деятельности, владения художественной техникой и т.д.

Эмоционально-ассоциативное восприятие. Художественный образ стилизованного декоративного рисунка создается на основе ощущений, впечатлений, образных ассоциаций. Художник видит природу под воздействием своих ощущений и личностного восприятия данного образа, отмечает те детали, особенности в предмете или сюжете, которые навеяны его собственными впечатлениями, ассоциациями, чувствами, личным отношением к образу. На основе образно-ассоциативного мышления создается сюжет, мотив, передающий индивидуальные особенности самого автора. Образно-ассоциативное мышление – результат чувственного восприятия зрительного образа.

Многообразие декоративных образов возникает у обучающихся на основе ассоциативного ряда, а при созерцании творческой работы

юного художника у зрителей могут появиться те ассоциации, которые хотел передать автор. Такой эффект является показателем богатого образно-ассоциативного мышления и воображения художника.

Актуализация образно-ассоциативного мышления и воображения обучающихся на занятиях стилизованным рисованием, эмоциональное восприятие художественного предмета способствуют развитию художественно-творческих способностей обучающихся на занятиях стилизованным декоративным рисунком.

Плоскостно-орнаментальное видение природы. У обучающихся стилизованному декоративному рисованию необходимо развивать не только образно-ассоциативное мышление, но и плоскостно-орнаментальное видение природы, так как особенностью стилизованного декоративного искусства является передача образа, предмета из объемной пространственной формы в плоскостно-орнаментальную. Плоскостно-орнаментальное видение природы требует от художника способности к анализу внутренней конструкции состояния объекта, образа с последующей трансформацией в орнаментальный плоскостной узор. Затем объект следует видоизменить, упростить, при этом сохранив его узнаваемость, на этом фоне создать новый стилизованный образ, который будет уже авторским. Способность к плоскостно-орнаментальному преобразованию предмета, выделение наиболее ярких типичных для предмета линий, штрихов, пятен, видение его ритмики позволяют обучающемуся создавать интересные группировки орнаментальных форм образов, предметов и даже явлений природы. «Плоскостно-орнаментальная трактовка природных постановок, как отмечает Л.П. Ермолаева, связана с определенным абстрагированием многочисленных качеств природы, активным применением

метода творческой интерпретации природы» [1: 37]. Таким образом, развитие данного качества является обязательным компонентом художественно-творческих способностей обучающихся стилизованному декоративному рисованию.

Сенсомоторные качества. Формирование сенсомоторных качеств у обучающихся является еще одним важным направлением подготовки, обеспечивающим успех в художественно-творческой деятельности и повышающим эффективность развития творческих способностей обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного образования. Сенсомоторные качества связаны с движениями, действиями рук художника, что позволяет быстро и точно усвоить технические приемы при стилизации и декоративной интерпретации форм. На занятиях стилизованным декоративным рисованием обучающимся, по выражению художников, необходимо правильно «поставить руку».

Данный термин подразумевает техническую подготовку юных художников, состоящую из применения определенных приемов и способов работы, что позволяет им выполнять действия в сфере осваиваемого искусства на основе ранее приобретенного опыта. В процессе изобразительной деятельности у обучающихся развиваются необходимые *умения и навыки*. «Постановка руки» на занятиях способствует приобретению необходимых сенсомоторных качеств обучающихся в процессе изобразительной деятельности и в дальнейшем будет успешно совершенствоваться и развиваться. Развитие сенсомоторных качеств обучающихся, тренировка необходимой свободы движений рук должны доводиться до автоматизма. Умения и навыки в сочетании с теоретическими знаниями, совершенствуясь в процессе изобразительной деятельности, способствуют приобретению основ мастерства

и являются базой для развития художественно-творческих способностей обучающихся.

Стилизация и декоративная интерпретация. Важнейшими показателями способностей к стилизации и декоративному рисованию являются: умение мыслить ассоциативно, образами; умение стилизовать и декоративно интерпретировать форму; умение достичь выразительности в изобразительной работе; умение цельно и гармонично выразить художественный образ средствами стилизованного рисования; наличие высокой работоспособности.

Работая над образом в стилизованном декоративном рисовании, обучающимся необходимо учитывать особенности создания интерпретированной формы, которая заключается в выявлении и передаче обобщенного декоративного образа. Обобщение образа способствует достижению цельности в работе, которая строится на необходимости отказа автора от передачи внешней схожести предмета, от его конкретных реальных пропорций, форм, измерений. При обобщении в процессе интерпретации и стилизации природы необходимо выбрать главное и характерное для данного объекта, найти в его формах лаконичный и емкий образ.

Обобщенные образы реальности в сознании человека формируются посредством *абстрагирования* – одной из основных операций процесса мышления. Абстрагирование – это свойство мыслительной деятельности творческой личности при чувственно-образном отражении реального мира, когда возникают новые необычные образы. Процесс стилизации и декоративной интерпретации требует от обучающихся абстрагирования, что считается высшей степенью развитости художественно-творческого мышления.

Структурные компоненты тесно взаимосвязаны между собой, взаимодополняя и обогащая друг

друга, создают целостное представление о специфических способностях обучающихся стилизованному декоративному рисунку. Развитие выделенных компонентов в своей совокупности обеспечивает развитие творческих способностей обучающихся по программе дополнительного образования.

Многообразие декоративных образов является результатом их образно-ассоциативного мышления и воображения. Богатство художественно-творческих идей характерно для обучающихся с развитым образно-ассоциативным мышлением и воображением. В художественно-творческом воображении всегда присутствует элемент фантазии и вымысла, если оно основано на образно-ассоциативном мышлении.

Продуктивное образно-ассоциативное мышление и воображение обеспечивают эффективность художественно-творческой деятельности.

На занятиях стилизованным декоративным рисованием творческая деятельность обучающихся вызвана трансформацией бионической формы. В данном случае объектом трансформации выступают животные, насекомые, растения. Цель трансформации – использовать характерные особенности природы для создания своего декоративного решения.

Актуализация образно-ассоциативного мышления и воображения обучающихся на занятиях стилизованным рисованием способствует повышению изобразительной грамотности в художественно-творческой деятельности, а следовательно, выразительности стилизованной работы. Художественный образ стилизованного рисунка при творческом образно-ассоциативном мышлении появляется на основе ощущений, впечатлений, ассоциаций, метафор.

Таким образом, стилизованное декоративное рисование требует от обучающегося творческого

переосмысления окружающего его мира, создания нового необычного образа, характеризующегося яркой выразительностью, эмоциональностью и четкостью передачи основных характерных черт изображаемого объекта. Качество выполнения работ в стилизованном декоративном изображении будет зависеть от эмоционально-ассоциативного восприятия окружающей действительности, плоскостно-орнаментального видения объекта, предмета изображения, сенсомоторных качеств личности. Данные способности являются специфическими для стилизованного декоративного искусства, их развитие обеспечивает эффективность творческой деятельности на занятиях изобразительным искусством. Несмотря на то, что задатки к творческой деятельности присущи любому человеку с детства, только их развитие в специально созданных психолого-педагогических условиях обеспечат возможность становления творческой личности художника, его индивидуальности и творческого своеобразия, позволяя ему создавать уникальные произведения и делать его мастером своего дела.

Процесс развития художественно-творческих способностей у обучающихся в системе дополнительного образования при выполнении стилизованного декоративного рисунка носит этапный характер. Он представлен подражательно-адаптационным, нормативно-творческим (базовым) и авторским или собственно-творческим этапами.

На первом этапе – подражательно-адаптационный – решается задача овладения обучающимися техническими навыками владения материалом. На данном этапе обучающиеся знакомятся с основами стилизованного декоративного искусства, овладевают техническими навыками работы с материалом, знакомятся с принципами стилизации и декоративной интерпретации, с основами ритмо-орнаментации,

с приемами трансформации объемных форм в плоскостные. Выполняют задания на развитие плоскостно-орнаментального видения природы и образно-ассоциативного мышления. На данном этапе у обучающихся формируется интерес к стилизации и декоративной интерпретации природы. Результатом данного этапа является готовность к самостоятельному поиску решения творческих задач под руководством педагога.

На втором этапе – нормативно-творческом (базовом) – решаются задачи реализации принципов стилизации и декоративной интерпретации в процессе выполнения стилизованного декоративного рисунка; развитие плоскостно-орнаментального видения природы (трансформация объемных форм в плоскостные); обучение эмоционально-ассоциативному восприятию образа, предмета, природы, формирование навыков самостоятельного построения декоративного рисунка.

На данном этапе обучающиеся продолжают осваивать технику стилизации, выполняют задания на развитие плоскостно-орнаментального видения природы, совершенствуют приемы декоративности, изучают правила и принципы построения декоративной композиции. Обучающиеся изучают особенности и специфику декоративного искусства. Выполняя рисунок, обучающиеся стремятся корректно передавать цвет. Цветовая условность в декоративно-прикладном искусстве, как отмечает И.П. Божко, проявляется в трактовке цвета насыщенности, количестве ярких красок, интенсивных или сближенных по тону.

На данном этапе продолжают совершенствоваться технические навыки работы с материалом, а также развиваются зрительная память, способность к эстетическому видению и восприятию природы, способность к художественному видению при организации

композиции. Выделяют два способа художественного видения при создании композиции. Г.М. Логвиненко, характеризуя данные способы, обращает внимание на следующие важные моменты:

1. Необходимо сосредоточить внимание на отдельном предмете как доминанте всей композиции и воспринять остальное только по отношению к нему. В этом случае, отмечает автор, окружающая среда видится, так называемым, боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру внимания и работая на него.

2. «Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного – это единый ансамбль» [2: 6].

Обучающиеся выполняют стилизованный декоративный рисунок на заданную педагогом тему, образ, предмет, но художественная интерпретация предмета, композиционная организация осуществляется обучающимся самостоятельно. Качество работы тем выше, чем выше уровень творческих способностей обучающихся. К концу этапа обучающиеся приобретают навыки самостоятельной учебной деятельности по созданию стилизованного рисунка. Творческая деятельность носит субъективный характер, но уже с элементами самостоятельного объективного (авторского) творчества. Овладение обучающимися содержанием второго этапа позволяет переходить к третьему заключительному этапу развития творческих способностей при обучении стилизованному декоративному рисунку.

На третьем этапе – авторском или собственно-творческом, решаются задачи развития творческой декоративной интерпретации и стилизации природы; формирования самостоятельности выбора художественного образа, навыков самостоятельной художественной

интерпретации образа. Обучающимся предоставляется максимальная самостоятельность в работе над стилизованным декоративным рисунком, что позволяет выявить уровень развития у обучающихся художественно-творческих способностей. На данном этапе у обучающихся отмечается ярко выраженная потребность в художественно-творческой деятельности в области стилизованного декоративного рисования. Обучающиеся стремятся к самостоятельному нахождению природы для стилизации и декоративной интерпретации. У них достаточно хорошо развито образно-ассоциативное мышление и воображение, творческое эмоционально-ассоциативное восприятие и плоскостно-орнаментальное видение природы, сформированы технические навыки работы с материалом. Все это позволяет им выходить на самостоятельный уровень работы с природой, предметом, образом, принимать собственные композиционные решения. Работы отличаются творческой декоративной интерпретацией и стилизацией форм. Результатом данного этапа является самостоятельная авторская деятельность по созданию композиции и выполнению стилизованного декоративного рисунка.

Оценка уровня развития художественно-творческих способностей и их качественная дифференциация осуществляются на основе критериев и критериальных показателей. За критерии нами приняты структурные компоненты, степень развития которых оценивается через критериальные показатели. Критериальные показатели были разработаны на основе экспертных оценок ведущих специалистов в области декоративного искусства. Доминирующими критериальными показателями развития художественно-творческих способностей у обучающихся в системе дополнительной подготовки

явились: качество владения художественным материалом, предполагающее соблюдение определенной методической последовательности выполнения художественной работы согласно технологическим особенностям художественного материала; художественная интерпретация образа (яркость и оригинальность); целостность и гармоничность созданного художественного образа; степень его выразительности, являющаяся одним из основных показателей развития художественно-творческих способностей обучающихся; грамотное композиционное построение рисунка, опирающееся на законы и принципы построения композиции; степень завершенности работы, предполагающая наличие высокой художественно-творческой культуры плоскостного или объемно-пластического исполнения.

Для выявления степени развития художественно-творческих способностей у обучающихся были выделены четыре качественных уровня: недостаточный; элементарный; активно развивающийся и достаточно сформированный.

Недостаточный уровень развития творческих способностей изобразительному искусству характеризуется отсутствием у обучающихся необходимых знаний приемов выразительности и законов стилизованного рисования при создании художественного образа; отсутствием изобразительных навыков и последовательности выполнения работы, грамотного применения выразительных средств материала, а также наличием большого количества ошибок, неумением раскрыть, передать, изобразить задуманный образ; отсутствием цельности и гармоничности стилизованного рисунка.

Элементарный уровень характеризуется наличием художественной идеи и ее некоторой распознаваемости и узнаваемости, созданием неубедительного художественного

образа стилизованного рисунка при отсутствии умения и навыков декоративной интерпретации и стилизации формы. Рисунок выполнен с некоторыми грубыми ошибками в стилизации, декоративной интерпретации формы, что ведет к нарушению целостности и гармоничности самой работы, отличается наличием определенных изобразительных умений и навыков, интуитивной последовательности выполнения работы при отсутствии грамотного применения выразительных средств материала.

Активно развивающийся характеризуется четкой узнаваемостью и читаемостью творческой идеи, формированием художественного образа при декоративной интерпретации и стилизации формы; созданием целостности и гармоничности стилизованного рисунка, качественным выполнением работы на основе реализации законов композиции в заданном формате, стилизации, декоративной интерпретации. Работа привлекательная и интересная, но выполнена на недостаточно высоком уровне мастерства изобразительных навыков, имеются некоторые ошибки в изображении форм и раскрытии художественного образа, имеются ошибки применения выразительных средств материала.

Достаточно сформированный характеризуется ярко выраженной идеей в раскрытии художественного образа. В работе умело выявлены и декорированы характерные черты изобразительной формы при стилизованном рисовании, соблюдается последовательность этапов ведения работы, грамотное применение выразительных средств материала. Работа интересная, привлекательная, оригинальная, выразительная, отсутствуют ошибки в изображении форм и раскрытии художественного образа. Стилизованный декоративный рисунок целостный и гармоничный, вызывающий определенные эмоции у зрителя, не оставляющий его равнодушным.

Таким образом, процесс развития художественно-творческих способностей у обучающихся в системе дополнительного образования будет эффективным при реализации предложенного подхода, основанного на оценке качества проявления творческих способностей с учетом критериев и критериальных показателей.

Примечания:

1. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: учеб. пособие для студентов-дизайнеров. М.: Гном и Д, 2001.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: ВЛАДОС, 2004.

References:

1. Yermolayeva L.P. Fundamentals of design art: decorative painting, graphics, drawing the human figure: a manual for design students. M.: Gnome and D, 2001.
2. Logvinenko G.M. Decorative composition. M.: VLADOS, 2004.