

ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОПИСИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается роль изучения живописи в традиционном прикладном искусстве и ее значение в воспитании и формировании творческой личности. Показано, что на данном этапе развития современного общества формирование человеческой личности и возвращение к культурным истокам своего народа играют важнейшую роль.

Ведущей тенденцией развития современного человека является, с одной стороны, технологизация и рационализация его жизнедеятельности, а, с другой стороны, художественно-эстетическое восприятие мира. Эти две тенденции развития человеческой личности должны находиться в определенном равновесии, и то, что в последнее время технологическая и рациональная часть развития превалирует над художественно-эстетической, не способствует гармоничности и целостности. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема равнозначного формирования как рационального, так и эмоционально-эстетического мышления.

Бывают такие периоды в развитии общества (обычно это связано с социальными потрясениями, с экономическими катаклизмами и вытекающим из этого ослаблением государственности), когда общество переживает экономический кризис и обязательно наступает спад духовности общества и культуры в целом. Именно такой кризис переживает Россия. В это время особенно важно не потерять, не обесценить завоевания культуры, не снизить планку нравственности и духовности – ту планку, которую высоко подняли гении русского духа и разума, у которых учится весь цивилизованный мир.

Глубокие изменения в жизни российского общества обнажили все болевые точки отечественной воспитательной системы и, в частности, указали на дефицит духовной культуры подрастающих поколений. Во многом это связано с незнанием куль-

турного наследия. Поэтому особой государственной задачей становится формирование интереса и уважения к народной культуре, обостряются вопросы воспитания уважения к другим культурам. Образование должно способствовать тому, чтобы учащиеся четко осознавали свои корни и тем самым могли определить свое предназначение в окружающем мире.

Обращение к воспитательной силе искусства способствует передаче новым поколениям высших человеческих ценностей, формированию нравственных качеств личности и гуманных отношений в обществе. Своеобразие этноса, проявленное в творчестве народа, определяется в контексте общекультурного наследия нации и человечества. Народное искусство представляет «мир в целостности, включающий отношения людей друг к другу, человека к природе, культуре и искусству одного народа к культуре и искусству другого...» [5, с. 65]. Именно культура является идеальным средством самовыражения, помогает человеку стать личностью. В целостном процессе приобщения к миру культуры и эстетическим ценностям происходит активизация нравственно-эстетических чувств и познавательных интересов.

Изучение традиционного народного искусства во многом способствует формированию национального сознания, являющегося одним из факторов становления свободной самостоятельной творческой личности с развитым чувством собственного достоинства. Возникновение народного искусства относится к начальному периоду

развития материального производства. Это искусство рождено самой жизнью народа в процессе трудовых отношений из естественного стремления к красоте и творчеству. Мастера народного искусства были связаны с природой, которая давала необыкновенно широкие возможности постоянного наблюдения за миром растений и животных, образы которых затем широко использовались в творчестве. Близость народного искусства к природе определяла его радостный, оптимистичный характер.

Другой характерной особенностью произведений народного прикладного искусства является красочность, декоративность. Смелые, контрастные цветовые сочетания придают им своеобразие, делают необыкновенно привлекательными. Человек всегда окружал себя красивыми вещами, которые сопровождали его в течение всей жизни, в будни и праздники.

В течение нескольких лет преподавания живописи мы наблюдаем тенденцию увлеченного и профессионального отношения к ней студентов, которые выбрали своей профессией традиционное прикладное искусство.

Главным средством, с помощью которого живопись отражает видимый мир, является цвет. Используя законы взаимоотношений цветов, живописец решает колористическую задачу, т.е. добивается взаимосвязи цветовых элементов произведения, богатства и согласованности их оттенков. «Колорист стремится перевести бесконечное множество красок природы на ограниченный словарь своей натуры...» – пишет Н. Н. Волков [1, с. 56]. Воспитание и образование художника традиционного народного искусства, воспитание гармоничной творческой личности невозможно без глубокого изучения живописи, без овладения всеми необходимыми ее законами. Живопись изображает окружающий нас мир посредством воспроизведения на плоскости цветными материалами его зримых форм и явлений. Цвет в живописи – это средство не только изобразительное, но и выразительное. Цветовыми сопоставлениями, контрастами, ритмами живопись соподчиняет отдельные элементы картины, выделяет

главное и вместе с тем, объединяет все изображенное в единое гармоничное целое. «Краски у нас орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш – не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и завоевать всего зрителя, как аккорд в музыке,» – писал И. Е. Репин [2, с. 41].

Программа обучения живописи художников традиционного народного искусства в Высшей школе народных искусств построена по принципу «от простого к сложному», задания составлены так, чтобы в процессе обучения ученик мог правильно понять и усвоить основные положения, последовательность создания изображения, что составляет основу профессионального мастерства. Только систематически и планомерно овладевая знаниями и приобретая навыки, можно достигнуть успеха в живописи. Образное видение предполагает сознательный, продуманный отбор типичного, характерного и интересного в природе, что составляет ее содержательную эстетическую ценность. Надо учить студентов подмечать это в природе и передавать живописными средствами, важно сохранить непосредственность восприятия и выражения видимого мира изобразительными средствами. Непосредственность – это в первую очередь отсутствие штампа, условности, манерности, это умение написать предмет таким, каким он видится в данный момент во взаимосвязи с данными условиями окружения и освещения. Это и интересные мотивы, и эстетически красивые постановки, это открытие новых неожиданных качеств природы, точек зрения, живописно-пластических композиционных решений, это восхищение красотой и поэтическое отношение к окружающему миру. Конечный результат деятельности художника прикладного народного искусства – это всегда изделие, предмет. Поэтому предметный мир, его изучение и живописное отображение очень важны для студентов. Значительное внимание в программе обучения живописи уделяется натюрморту, включающему в себя изображения всего богатства природного мира и мира вещей, которые окружают

человека и созданы природой, например, растения, снедь (цветы, овощи, фрукты, битая дичь, рыба) и то, что сделано человеком (предметы домашней обстановки, орудия труда, книги, посуда, ткани).

При воспроизведении вещественного мира сказывается личное отношение к нему живописца. С одной стороны, объективная сущность вещей, выраженная в форме, цвете, фактуре, а с другой – индивидуальность художника, воспринимающего эту вещь. Обе эти стороны – объективная и субъективная – неразрывно переплетаются. Известный художник К. С. Петров-Водкин, мастер натюрморта, определил его так: «Натюрморт – это одна из острых бесед живописца с натурой...» [6, с. 134]. В натюрморте художник выражает не только собственное отношение к окружающему миру, но и свое понимание прекрасного. Через картины этого жанра мы можем понять духовный мир их авторов.

В программе обучения академической живописи предусмотрено еще одно задание, оно является специфическим и введено специально с учетом особенностей специализаций декоративно-прикладного искусства. После выполнения реалистического натюрморта предлагается выполнить этот же натюрморт (или отдельные предметы), но уже в декоративной манере. Это сложное задание, приучающее студентов к поиску новых ритмов, применению законов стилизации, к обостренному видению цветовых отношений, к навыкам, необходимым для художника прикладного искусства.

Стремление к прекрасному выражается посредством вещей, общественная функция которых состоит не только в их утилитарном назначении – в способности украшать нашу жизнь и умножать в ней красоту, но и в воспитательном назначении – в проявлении духовности, символом которой являются произведения народного искусства.

В Высшую школу народных искусств молодые люди приходят учиться после окончания школы. Это тот период, когда

активно формируется мировоззрение, обогащается духовный мир, меняется мировосприятие. Для выражения творческого замысла зачастую недостаточным становится обучение технике и технологии живописи, вот почему особенно важно сочетать практическую работу с изучением теоретических, научных основ живописи. Полезно вспомнить слова замечательного художника-педагога П. П. Чистякова о том, что «Высокое, серьезное искусство живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении ее переходит в искусство» [3, с. 127]. Несомненно, что практическая работа по живописи должна строиться на умелом применении научных знаний, которые неразрывно связаны с искусством. Это законы цветоведения и оптики, перспективы и пластической анатомии, технологии и техники живописи, закономерности зрительных восприятий. Знание этих теоретических вопросов поможет учащимся научиться видеть и понимать увиденное, развивать живописное виденье природы, сознательно изображать природу, человека. Изобразительные средства должны становиться художественным средством выражения. Уметь рисовать и писать – значит уметь рассуждать и выражать эти суждения изобразительными средствами. Умение пояснить свои мысли посредством тона и цвета, выразить их понятным эмоциональным языком – вот что важно для художника.

Талант, интуиция, самобытность – все это необходимые для художника и прекрасные качества, они углубляются и развиваются в процессе обучения. Замечательный художник и педагог И. Н. Крамской говорил: «Образование – великое дело! Знание – страшная сила! Она только и освещает всю нашу жизнь и всему дает знание. Конечно, только науки и двигают людей. Для меня нет ничего выше науки, ничто так не возвышает человека, как образование. Если вы хотите служить обществу, вы должны знать и понимать его во всех его проявлениях, а для этого вы должны быть самым образованным человеком» [4, с. 111].

Л и т е р а т у р а

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М., 1965.- С. 56.
2. Репин И. Е. Материалы искусства об искусстве. – М., 1970. – С. 41.
3. Гинзбург И. П. П.Чистяков и его педагогическая система. – М.-Л., 1940. – С. 127.
4. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка. – М., 1982. – С.111.
5. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства / Т. Я. Шпикалова. – М.: Мозаика-Синтез, 1996.
6. Петров-Водкин К. Пространство Эвклида. – СПб.: Азбука, 2000. – С.134.

