

Г.А. Горбунова,
Республиканский гуманитарный институт
Санкт-Петербургского государственного университета

Влияние учебно-творческих натуральных постановок на развитие изобразительных способностей студентов художественных факультетов

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ

В основе творческих способностей человека лежат объективные закономерности, связанные с его общим развитием. Способности к рисунку и живописи проявляются в изобразительной деятельности, отличительными особенностями которой являются творчество, сопереживание, тонкое и проникновенное отношение к натуре. Дифференцированный подход в обучении студентов чувству сложных живописных отношений и графике стимулирует развитие этих способностей и тем самым формирует мощь его будущего творческого потенциала как педагога-художника.

Знание общетеоретических и психолого-педагогических закономерностей развития творческих способностей людей позволяет направлять процесс обучения и воспитания студента как будущего профессионала. Однако для

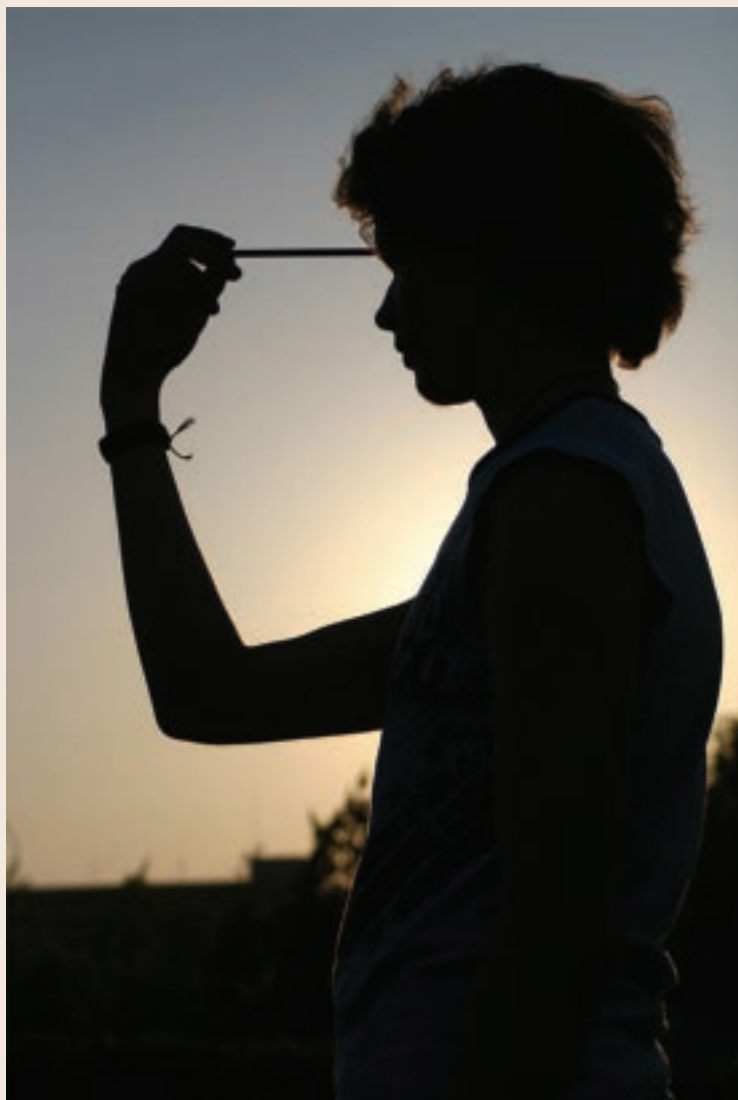
этого преподавателю необходимо прежде всего понимать, что же такое способности человека вообще и творческие способности в частности, а также представлять, какое место они за-

нимают в жизни каждого человека, особенно студента факультета изобразительных искусств.

Что же такое творчество? Прежде всего оно характеризуется поиском и достижением новизны, неповторимостью результатов или приемов, способов деятельности человека. Творческий процесс всегда оригинален. Творчество — антипод подражательности, стереотипности.

Каждый акт изобразительного творчества, отображающий и преобразующий мир, в то же время является и актом дальнейшего познания самим человеком красоты и совершенства окружающего его мира. Творчество — это, как известно, еще и личное начало человека, проявляющееся в большей мере в каком-либо виде сложной и самостоятельной деятельности.

Психологией творчества занимались многие ученые-исследователи: такие как Б.Г. Ананьев,

Н.М. Якобсон и др. Ими предлагаются различные подходы к выявлению сущности творчества, механизма, стадий его становления, специфических качеств одаренности личности. Творческий процесс характеризуется как активная психологическая деятельность, в которой для достижения цели мобилизуются интеллектуальная, эмоциональная, волевая сферы личности.

Другие исследователи, анализируя процесс творчества, выделяют в качестве его психологических предпосылок интуицию, ассоциации (происхождение замысла), знания и рассуждения (выработка поэтапного плана работы), умение конструктивно мыслить.

Как специальные, так и творческие способности относятся к числу психологических качеств личности, которые зависят от природных задатков и развиваются в процессе конкретных форм деятельности. Опора на природные задатки дает максимальный эффект в ходе обучения изобразительной деятельности. Необходимо только правильно определить предстартовую (изначальную) базу этих задатков у студентов.

Таким образом, условием развития любых качеств личности всегда является определение изначального и глубоко индивидуального в человеке, активное взаимодействие студента со средой в различных видах изобразительного искусства (живопись, рисунок или декоративные промыслы), требующих формирования как двигательных, так и умственных аналитических навыков.

Развитие психических процессов у человека проходит как бы три стадии. На первой стадии способности стихийно формируются под влиянием среды и выступают как средство адаптации к ней, когда каждый достигает необходимого только для него элементарного уровня. Затем, на второй стадии, начинает проявляться индивиду-

альная выразительная специфика развития, детерминированная природными задатками. И наконец, третья стадия развития связана с направленной деятельностью человека, поэтому именно на этой стадии возникает потребность в обучении. Приобретение навыков владения определенными инструментами связывается и обуславливается умственными действиями.

Очень интересный подход к определению способностей мы находим в работе Б.И. Теплова «Способности и одаренность», где под способностями он подразумевает индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где все люди одинаковы.

Б.И. Теплов пишет, что способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих ее видов. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного индивидуума.

ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ

Нередко бывает, что педагог не удовлетворен работой своих студентов. Чем вызвана эта неудовлетворенность? Как правило, она мотивируется тем, что студент недостаточно работает над выполнением учебных заданий. При плодотворной работе, по его представлениям, студент, принимая во внимание его способности, мог бы приобрести больше знаний. Но не следует забывать, что одинаковые знания и умения в изобразительной деятельности, особенно в живописи и композиции, невозможны.

У опытного педагога анализ первых аудиторных работ обучаемых и наблюдение за их выполнением могут вызвать различные оценки одина-

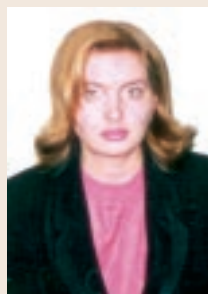
ковых на первый взгляд групп студентов. Внешне похожее поведение разных обучаемых в ходе выполнения учебно-творческого семестрового задания может обозначать совсем неодинаковые результаты в плане усвоения учебного материала. Так, у одного при определенных способностях к графике педагог отмечает большое желание работать и добиваться успехов в живописи, прилагая для этого много сил, занимаясь дополнительно и выполняя множество упражнений на чувство и передачу сложного цвета. У другого же наблюдается низкая работоспособность либо простое нежелание работать, развивать свои возможности, творческий потенциал и просто творчески расти.

Эти примеры показывают, что в жизни под способностями обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности, которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения знаний и специфических навыков.

Существуют способности, которые наследуются, другие же развиваются и формируются. Кроме того, способности сами по себе проявляются только в движении, только в развитии в рамках какой-либо деятельности. Вне деятельности способности не развиваются. Способности не только проявляются в ходе деятельности, но и создаются в процессе этой деятельности, влияя на развитие личности. Поэтому для развития творческих художественных способностей необходимо создавать благоприятные условия, позволяющие студентам на высоком уровне осуществлять учебно-творческую деятельность при работе с предлагаемой им натурой.

Рассматривая вопрос о способностях, следует отметить факт расположенности индивида к развитию. Существующие предпосылки, внутренние условия органического роста не predetermined, не даны в готовом виде. Процесс развития способностей человека — сложный процесс развития самого человека, часто протекающий имманентно, т.е. изнутри, без каких-либо внешних предпосылок.

Развитие способностей происходит по спирали: прежде всего реализуются те возможности личности, которые представляют способности одного уровня. И только затем речь может идти о развитии способностей более высокого уровня. Способности студен-

Галина Александровна Горбунова

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дополнительных программ педагогического образования Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного университета. Сфера научных интересов: психология способностей. Автор более шестидесяти научно-методических публикаций, в том числе монографий и учебных пособий

тов — внутренние условия их развития, которые формируются под воздействием внешних факторов в результате взаимодействия человека с окружающей его средой.

Приступая к формированию и развитию способностей своих питомцев, педагогу-художнику необходимо различать понятия «склонности» и «спо-

выков в области рисунка, живописи или композиции.

РОЛЬ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Преподавателям специальных дисциплин, работающим со студентами

того решения. Предоставление возможности самостоятельного, альтернативного выбора одной из нескольких постановок природы стимулирует творческий подход к выполнению учебных заданий. Более того, это — необходимое условие развития творческих способностей обучаемых. Ведь даже у очень способных студентов недостаточная активность в учебной деятельности может привести к переоценке своих творческих способностей, к разочарованию в них.

Независимо от курса обучения творческая деятельность обучающегося будет успешной лишь в том случае, если он заинтересуется предметом и станет им увлеченно заниматься. Стремление студента к знаниям может служить показателем активности в процессе выполнения творческой работы на специальных занятиях по живописи, рисунку и композиции, когда обучающийся проявляет:

- заинтересованность;
- готовность к ответам на поставленные вопросы;
- готовность решить поставленные педагогом учебно-творческие задачи;
- творческую фантазию, умение интерпретировать, желание привнести свою индивидуальность в решение общих задач предполагаемой творческой натурной постановки;
- склонность к анализу допущенных ошибок, умение их увидеть и исправить, длительность работы над поста-

способности». Коротко говоря, склонности можно рассматривать и как стремление, а способности в большей степени все-таки не что иное, как возможности. Между двумя понятиями устанавливается тесная связь и постоянное взаимовлияние. Склонности предшествуют способностям и являются одним из важных факторов развития человека; в свою очередь, способности могут направлять и ограничивать склонности.

В процессе выполнения учебно-творческого аудиторного задания студенты пытаются быстро получить конечный результат. У них ярко выражена зависимость интереса к отдельным видам изобразительной деятельности от качества получаемого ими результата. Чем выше результат, тем больше желание у студента заниматься данной деятельностью, особенно в первые годы обучения в вузе. Как правило, живопись любят те, у кого она лучше получается, а рисунок — та категория студентов, кто лучше видит форму и ее тональное (одноцветное) решение.

Мы считаем, что склонности к различным видам занятий изобразительного искусства зависят от полученных знаний, от выработки умений и на-

младших курсов, стоит помнить, что одним из главных показателей способностей студентов является степень выраженности их собственной активности вообще и это качество проявляется в любом виде творческой деятельности. Поэтому в первую очередь

нужно искать способы и методы побуждения самостоятельной активности студента, например привлекать их к организации постановки природы, обсуждению ее композиционного и цве-

новой и совершенствование результатов своей творческой деятельности (усовершенствование технических возможностей в рисунке и живописи, исправление ошибок в уже нарисованном);

• речевую активность — анализ допущенных ошибок вслух, обсуждение постановки (ее композиционных, цветовых и формообразующих особенностей).

Способности студентов к изобразительной деятельности проявляются по-разному. У одного больше развиты живописные способности, как правило, это видно в передаче им цветовой гаммы. У других может быть развито умение композиционно обыграть изображение на листе (холсте). Некоторые хорошо передают художе-

вать понравившееся композиционное решение. Одни выбрали модель, одетую в сложный по цвету и конфигурации национальный костюм, вторые — сложную по пластике модель, третьи предпочли самое простое по форме, пластике и цвету решение. Каждая группа студентов по заданию преподавателя обосновала свой выбор. Все активно принимали участие в обсуждении натуры, увлеченно разъясняли, почему ими была выбрана именно эта, а не другая постановка. Состоялся плодотворный анализ композиции, пла-

циальных способностей творческие способности отделяются от умений и навыков, приобретаемых в практической деятельности на основе развития изобразительных способностей. К такому пониманию творческих способностей можно прийти, представляя творчество как процесс продуктивного развития.

Независимо от того, на каком курсе он работает, преподаватель факультета изобразительных искусств должен всегда помнить, что все художественно-творческие способности к изобразительному искусству в единстве и в своей функциональной связи совершенствуют и развивают друг друга. Любая из имеющихся специальных способностей может послужить первоосновой, толчком для начала учебно-творческой работы над натурными постановками, в процессе которой происходит целостное развитие комплекса творческих изобразительных способностей студентов.

ственный замысел, где жизненные наблюдения сочетаются с фантазией. А есть студенты, у которых лучше развиты графические навыки.

Остановлюсь на своих наблюдениях за занятиями живописью на старших курсах факультета изобразительных искусств. Дело происходило так. Преподавателем были предложены студентам несколько очень различных по художественному содержанию натурных постановок. Одна сложная по цвету, пластичная по композиции, высоко эстетичная по содержанию в целом: модель девушки в русском национальном костюме с кокошником и другими предметами русского национального быта. Вторая — проще по конфигурации костюма и цвету, но сложнее по пластике самой модели. Третья постановка проста во всем — и по цвету, и по композиции.

Студентам необходимо было выбрать и самостоятельно проанализиро-

стической анатомии, цветовых решений и многих других аспектов.

В итоге все студенты справились с учебно-творческим заданием. Многовариантный подход к учебным занятиям оказался более эффективным и позволил педагогу активизировать студентов с различным уровнем развития творческих способностей. Благодаря стимулированию самостоятельности в выполнении учебных заданий у студентов формируются и развиваются такие художественные способности, как видение композиционного центра и композиции в целом, сложного цвета и колористического решения.

Следует помнить, что творческие способности в области изобразительного искусства можно представить как сочетание способностей, от взаимодействия которых зависит успех работы в этой области.

Таким образом, в комплексе спе-

Литература

1. *Боголюбов Н.С.* Принципы индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах. Краснодар, 1992.
2. *Горбунова Г.А.* Развитие профессиональных способностей студентов в процессе обучения дисциплинам психолого-педагогического и художественно-изобразительного цикла: учеб. пособие. Тольятти, 2000.
3. *Зинченко В.П.* Развитие творческих способностей в процессе обучения рисунку: учеб. пособие. Ростов-н/Д, 1987.
4. *Кузин В.С.* Психологический анализ «наброска» с натуры (эксперимент анализа быстрых зарисовок и по представлению предметов): дис. канд. пед. наук. М., 1965.
4. *Ростовцев Н.Н., Терентьева А.Е.* Развитие творческих способностей на занятиях рисования. М., 1987.
5. *Терентьев А.Е.* Существенные аспекты специализации подготовки художников-педагогов по рисунку // Автореф. ... канд. пед. наук. М., 1978.
6. *Филатова О.К.* Технология обучения в высшей школе. М., 1996.
7. *Чистяков П.П.* Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.
8. *Шорохов Е.В.* Основы композиции. М., 1979.