Семенецкая А.А.,

Кафедра рисунка,

Институт изящных искусств,

Московский педагогический

государственный университет

Развитие творческих способностей учащихся при изображении портрета в технике линогравюры.

Аннотация: в статье говорится о влиянии печатной графики на творческие способности; о возрастных особенностях учащихся технике линогравюры, о последовательности обучения печатной графике.

Ключевые слова: линогравюра, печатная графика, художественное образование, изобразительное искусство, графика, методика преподавания, портрет.

Alexandra Semenetskaya,

Department of Drawing,

Institute of Fine Arts

Moscow Pedagogical State University;

The development of students' creative abilities when creating a portrait using the linocut technique.

Annotation: the article talks about the impact of printed graphics on creativity; about the age characteristics of students in the technique of linocut, about the sequence of teaching printed graphics.

Key words: linocut, printed graphics, art education, fine arts, graphics, teaching methods, portrait.

Изучение техники выполнения линогравюры с детьми актуально и вызывает интерес по сей день. Многие учащиеся даже в учреждениях дополнительного образования никогда прежде не сталкивались с техникой печатной графики, что ограничивает развитие их графических навыков и умений. В настоящее время происходит компьютеризация общества, которая затрагивает все сферы жизнедеятельности людей, в том числе, и сферу искусства. Сейчас не составит труда автоматически сгенерировать любое изображение в графическом редакторе, но такой рисунок никогда не сравнится с живой работой, выполненной самим художником. Активное использование компьютерных технологий детьми сильно ограничивает креативность и не даёт в полной мере развить их творческие способности и потенциал.

Развитие творческих способностей учащихся является одной из главных проблем на уроках изобразительного искусства. Учащиеся выпускных классов, а также студенты художественных факультетов, не испытывают таких трудностей с выполнением рисунка с натуры или учебного копирования, как при выполнении самостоятельных творческих работ. Практические занятия печатной графикой, в частности линогравюрой, предоставляют огромные возможности для развития творческого потенциала на уроках изобразительного искусства. Выполнение рисунка в технике линогравюры требует от учащегося творческого и вдумчивого подхода, а также развивает воображение и логическое мышление.

Многие научные деятели, педагоги и психологи изучали вопросы психологии творчества (Л.С. Выготский, А.В. Петровский, П.К. Энгельмейер, А.Ф. Лосев, А.А. Потебня, Дж. Гилфорд, С.О. Грузенберг, Д.Б. Богоявленская, Е. Торренс и многими др.).

Изучая работы данных авторов по основным вопросам творчества, необходимо обозначить, что больше всего их показано в области психологии. Ученые в сфере психологии стремятся обнаружить «механизм» творчества, чтобы в дальнейшем научиться влиять на творческую активность человека. Опираясь на психологический словарь, понятие творчество можно определить, как продуктивную форму активности и самостоятельности человека. Научные изобретения, открытия, создание новых художественных и музыкальных произведений – всё это результат творческой активности человека. Творчество, как процесс, формируется из осознанных и неосознанных элементов: постановки вопроса, мобилизации необходимых знаний, личного опыта, выдвижения гипoтезы, определения путей и способов решения задач, специальных наблюдений, эксперимента, обобщении полученных фактов, их оформление.

Художественно-творческие способности должны развивать в равной степени все специализированные дисциплины в сфере художественного образования, в том числе и печатная графика. Учащиеся, занимающиеся на занятиях по данной специализации, изучают различные виды печатной графики (линогравюра, сухая игла, граттография, литография и др.).

Техника выполнения печатной графики, в частности линогравюра, очень сложна. Так, при создании гравюры на специальной доске вырезают изображение, заливают его чёрной или тёмной краской и отпечатывают на бумаге с помощью специального станка для выполнения оттисков. Инструмент гравёра ученик осваивает на специальном листе для упражнения. Используя острие штихеля, можно получить прямые и волнистые тонкие линии, а работая его боковой поверхностью — широкие штрихи.

В процессе работы над графикой студент развивает руку, координацию и движение пальцев, учится аккуратно проводить линии, штриховать, регулировать интенсивность нажима на инструмент и т.д.. Данный метод работы положительно влияет на открытие и развитие творческого потенциала.

На занятиях по изучению техники линогравюры учащиеся развивают определённые способности, качество личности и характера, а именно: художественное восприятие, способность к художественно-образному выражению, точность выбора изобразительных средств, владение графическим языком, владение техническими приёмами графики, мышление в материале, предвидение результата, дисциплинированность, художественную смелость, лаконизм, способность обобщать, воображение, зрительную память.

Эти навыки, особенности личности и характера — важные качества учащихся изобразительному искусству. Они определяют способность уверенно справляться с материалом при выполнении учебно-творческих заданий. Постановка перед студентами и решение ими постепенно усложняющихся творческих задач, высокий эмоциональный настрой на занятиях, увлечённость преподавателя и учащихся - необходимые предпосылки развития художественно-творческих способностей.

Занятия печатной графикой дают мощный толчок развитию творческого воображения. Так как для большинства учащихся это будет новый материал для выполнения графических работ, овладение новыми техническими возможностями открывает простор для новых творческих замыслов. Однако, новые творческие замыслы требуют дальнейшего развития и совершенствования техники.

Усваивание особенностей языка графики помогает в работе над созданием портретного образа в технике линогравюры. При изображении портрета средствами линогравюры учащиеся учатся анализировать светотеневые отношения, выделять главное, видеть картину целостно. Поиск силуэта портретируемого, передача объема и освещения с помощью графических выразительных средств – все это способствует развитию творческого мышления рисовальщика.

Для ознакомления учащихся с изображением портрета в технике линогравюры в качестве примера можно рассмотреть и проанализировать работы таких мастеров, как: Н.И. Калита, В.А. Фаворский, Кравченко А.И., Остроумова-Лебедева А.П., Ушин А.А. и др..

Рис.1. Пушкин-лицеист, 1936-1937 гг. Фаворский В.А.

карандашный эскиз и ксилография.

На примере гравюры Фаворского, где изображен портрет А.С. Пушкина, и эскиза к данной работе, мы можем проследить процесс перехода и переработки карандашного наброска в технику печатной графики. Здесь мы можем наблюдать, как художник использует штрих для передачи полутонов, как он подчеркивает главное и уводит на дальний план второстепенное.

Графика оказывает огромное влияние на становление и развитие личности в целом, а также воспитание художественно-творческой активности. Это выражается в том, что печатная графика интересна и многообразна и является активным средством передачи действительности представляющее собой одну из наиболее эмоционально увлекательных форм постижения деятельности. Тем более, что задача современного обучения заключается не только в том, чтобы дать учащимся определённую сумму знаний, но и в том, что бы развить их художественно творческие способности, связанные с самостоятельным поиском новых способов деятельности, способностью видеть определенные проблемы и находить пути их решения.

Термин «творчество» и «творческие способности» достаточно разностороннее понятие, которое исследовалось ранее и изучается по сей день большим количеством выдающихся ученых, преподавателей и психологов. Творческие способности – это индивидуальная особенность психики, которая отличает одного человека от другого и дает возможность создавать новые произведения искусства, непохожие на уже созданные прежде. Эти особенности, оказывают влияние на успешность выполнения какого-либо действия. Однако, они не сводятся к знаниям и умению, которые уже выработаны человеком, но обуславливают быстроту и легкость приобретения этих знаний.

Литература:

1. Барциц Р.Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания: Монография. – М.: МПГУ, 2016. – 228 с.
2. Выготский, Л.С. Психология искусства/ Общ. ред. Вяч. Иванова ; [Предисл. А. Н. Леонтьева] ; Коммент. Л. С. Выготского, Вяч. Вс. Иванова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Искусство, 1968.
3. Игнатьев, Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека/ Е. И. Игнатьев, д-р пед. наук. - Москва : Знание, 1968
4. Игнатьев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050602 (030800)-"Изобразительное искусство" / С. Е. Игнатьев. - Москва : Мир : Академический Проект, 2007
5. Шаляпин, О.В. Педагогика портретного искусства: монография / О. В. Шаляпин ; М-во образования и науки РФ, Новосибирский гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2014
6. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца. Москва: Издательство «Просвещение», 1981