

Художественный образ в живописи учебных постановок

Данная статья содержит общие сведения о понятии художественный образ, факторы, негативно влияющие на его создание, а также методические рекомендации по решению проблем и противоречий, возникающих в процессе художественно-творческой деятельности студентов.

Художественный образ, художественное видение и мышление, профессиональная наблюдательность и другие.

S.A. Belozertsev,
Shadrinsk

The artistic image in the painting of scientists productions

This article contains general information about the concept of the Artistic image, factors, adversely affecting its creation, and also methodical recommendations for the solution of problems and contradictions, emerging in the process of artistic and creative activities of students.

Keywords: *the artistic image, artistic vision and thinking, professional observation and others.*

Основным видом изучения живописи студентами на художественно-графическом факультете является учебная работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов ее изображения.

В учебных постановках нас интересует главным образом эстетические связи между предметами и окружающим пространством т.к. учебная постановка, в большинстве случаев, не несёт в себе художественного замысла. В подобных постановках, которые ещё называют формально-живописными, предметы, вещи, модели (живая натура) должны быть ценны для художника сами по себе, а не служить средствами характеристики личности, социальной среды и прочего. Они должны быть необязательно единственными, но непременно главными, ключевыми объектами изображения.

Но всё это ни в коем случае не должно препятствовать созданию художественного образа. В учебных постановках студенты, отталкиваясь от природы, должны не просто изображать натуру, а выражать свое представление о действительности, решать разные эстетические задачи.

Если говорить кратко, то сущность живописи заключается в том, что художник, выбрав объект изображения, «извлекает» его из привычных условий существования, наделяет этот объект своими смысловыми и эстетическими свойствами и отдаёт на суд зрителя. А зрителя (имеется в виду зритель профессиональный) как раз интересует не столько сам объект, сколько отношение к нему самого художника, т.е. созданный им художественный образ.

А художественный образ - это такой сплав эмоционального и рационального, который призван воздействовать и на чувства, и на умы людей. Художественный образ характеризуется такими особенностями как: индивидуальность, характерность, эстетическое отношение художника к изображаемому, вымысел и художественное понимание, новизна, объективность и субъективность. Выразительность и цельность образа достигается различными приёмами и средствами, которые создают у зрителя нужное эмоциональное настроение. Художник может наделять изображаемый предмет такими свойствами, которые ему вообще не присущи.

Вот это различие, на первый взгляд не столь важное, между изображаемым объектом (предметом, явлением, событием) и его художественным образом, и нужно понять, что бывает порой очень трудно, а иногда и невозможно.

Рассмотрим основные факторы, негативно влияющие на создание художественного образа в живописи и на качество учебных работ в целом:

1. Неумение анализировать натурную постановку и обобщать полученные визуальные данные, отсутствие художественного видения, художественного мышления и профессиональной наблюдательности.

2. Слабые межпредметные связи, т. е. неумение применять теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении других схожих дисциплин, таких как «Рисунок», «Теория цвета», «Композиция», «Компьютерная графика» и др.

3. Так называемая «боязнь» цвета, т. е. неумение работать цветовыми отношениями, вследствие чего работа приобретает характер не живописного изображения, а «малярную» раскраску рисунка.

4. Механическое, «фотографическое» копирование природы, что является занятием скучным и утомительным. Оно не только «убивает» саму живопись, но и интерес к ней.

5. Излишняя детализация, неумение выделять главное, что существенно влияет на создание целостности работы (основной закон композиции). И хотя этот фактор имеет значение при решении чисто творческих задач (например, курсовые и выпускные квалификационные работы), он может существенно повлиять и на качество учебных работ.

Эти факторы должны обязательно учитываться, а также решаться и те проблемы и противоречия, которые обязательно возникнут в процессе художественно-творческой деятельности студентов.

Начинающий художник, на основе своих жизненных наблюдений и знаний о физических свойствах окружающего мира, глубоко убеждён, что, например, небо синее, трава зелёная, апельсин оранжевый и т.д. И вдруг оказывается, что это не совсем так. Оказывается, что все изображаемые предметы имеют бесконечное множество оттенков, отражают свойства других предметов и свойства окружающей реальной действительности, что их ещё нужно наделять эстетической, смысловой, а иногда и знаковой сущностью. И обучающиеся не могут (а иногда и не хотят) выйти за «рамки» своего, привычного видения мира. И, естественно, они выбирают самый лёгкий путь, они начинают просто механически копировать природу, т.е. занимаются чистым натурализмом.

«Натурализм» и «реализм» понятия разные, хотя иногда грань между ними едва ощутима. Чётких определений натурализма, к сожалению, не существует, что делает его понятием растяжимым. Можно только приблизительно сказать, что это подмена раскрытия внутренней сущности предметов, явлений и событий внешней зрительной достоверностью, поверхностность изображения, пассивное копирование второстепенных подробностей, т.е. натурализм не существует сам по себе, а лишь в сочетании с преувеличением роли детали, частности.

Однако изображение внешних, поверхностных черт предметов, явлений или событий ещё не создаёт художественного образа, который невозможен без проникновения в глубокие явления жизни, отражая через искусство самую их сущность.

Вот поэтому одной из важнейших задач преподавателя на занятиях живописью является формирование у студентов профессионально - художественного отношения к действительности, основными понятиями которого являются «художественное видение» и «художественное мышление».

Обострённое чувство видения художника позволяет ему более внимательно изучать предметы и явления, даёт возможность глубоко проникать в сущность воспринимаемого, развивает в нём способность замечать индивидуальную характерность явлений, видеть в обыкновенном необыкновенное, в единичном существенное, закономерное, типичное.

При анализе натурной постановки большое значение имеет наблюдение. Наблюдение должно быть осознанным и активным. Изображение выполняется одновременно с анализом натурной постановки, т.е. по схеме рисунок - анализ - рисунок - анализ - живопись и т.д. до самого окончания работы.

Художественное мышление в профессиональной среде характеризуется как способность художника «мыслить в материале» или «мыслить образами», т.е. мыслить обобщённо в неразрывном единстве с эмоциональным. Формирование художественного профессионализма у студентов неразрывно связано с их художественным творчеством. А в данном случае творчество выступает как главное средство для развития, как художественного видения, так и художественного мышления.

Начинающий художник должен развивать у себя способность впитывать, воспринимать неожиданное, из ряда вон выходящее, не уместяющееся в рамки того, что планировалось и предусматривалось, он должен верить себе, стремиться выявить данную ему природой индивидуальность, неповторимое своеобразие. А выявить это своеобразие он может лишь предметно, создав неповторимое.

Обучение основам изобразительной грамоты на практических занятиях по живописи, как правило, всегда начинается с натюрморта, т.е. с изображения неподвижных предметов. И студенты с самого начала должны понять, что одни и те же предметы в разных случаях и при разных условиях бывают резко отличны. Они имеют своё настроение, эмоционально влияют на людей, вызывают воспоминания и желания. Художник должен уметь понимать вещи, уметь видеть их путь по жизни, видеть то, что за ними проявляется. Поэтому при постановке задачи на занятиях живописью нужно сделать установку не только на технические стороны изображения натюрморта, но и на передачу настроения предметов, связанную, естественно с чувствами и настроением самого автора.

Нужно создать такую ситуацию, которая заставит студента мыслить творчески. Например, исключить из палитры художника тот цвет, который является локальным для изображаемого предмета. И он, не имея больше возможности механически копировать натуру, начинает искать решение в контрастных отношениях цветов, включает ассоциативное мышление, воображение, пересматривает колорит натюрморта. Студент начинает создавать образ предмета, сначала мысленно, а затем на бумаге или холсте, анализируя при этом не только предмет изображения, но и своё отношение к нему, т.е. он начинает работать творчески.

Таких примеров можно привести очень много. Но главное здесь не в этом, точных правил и установок на все случаи просто не существует. Каждый случай индивидуален, он требует отдельного подхода и зависит от потенциальных творческих способностей студента, уровня его умственного развития, характера, темперамента и т.д.

Главное же заключается в том, чтобы постепенно перенаправить мышление студентов в нужном направлении, ни в коем случае не умаляя при этом ценности накопленного ими жизненного опыта, т.к. именно этот опыт они в дальнейшем и будут отдавать через творчество. Нужно научить будущего художника видеть художественный образ в любом предмете, объекте, явлении и др., и создавать этот образ живописными средствами на основе творческого поиска и эстетического понимания сущности изображаемой действительности.

И не так важно, если учебные работы студентов, выполненные именно в творческом направлении, будут выглядеть сначала не слишком удачными. Нужно помнить, что любое творческое произведение, даже совсем неудавшееся, несёт в себе свои достижения и даёт решение следующему произведению.