

Художественное видение как основа развития творческой личности

В данной статье раскрыто специфическое видение, окружающего мира, взгляд на натуру, творческим человеком.

Анализ формы, объем, восприятие, изучение природы.

S.V. Bragin,
Shadrinsk

Artistic vision as a basis for the development of creative personality

In this article disclosed the specific vision of the world, look at the creative person.

Key words: analysis of the form, volume, perception, study of nature.

Первое впечатление от увиденного произведения бывает ошибочно, т.к. существует много факторов, которые влияют на наше восприятие. Таковыми могут быть: уровень образованности, настроения в этот определенный момент, даже от времени суток и состояния погоды и т.д.

Вглядываясь в произведение, мы получаем положительные или отрицательные эмоции. Глубоко переживаем радость или эмоциональный упадок. При этом проявление чувств и эмоциональное напряжение выражается сильнее, когда произведение нам нравится, когда эмоции положительные. Когда произведение не нравится, оно оставляет свой отпечаток, свой след в памяти. Эмоции возникающие при рассматривании произведения, если они возникают, независимо от того отрицательные или положительные, оказывают огромное влияние на зрителя и на формирование личности, носят воспитательный характер. Может быть, те работы, которые не нравятся, вызывают отрицательные эмоции, оказывают большее влияние на формирование взглядов, будущего художника. Эти работы оказываются не совсем и плохи, т.к. они вызвали эмоции. Мы долго будем их помнить. Плохи те работы, которые не вызвали никаких эмоций, которые скоро забудутся.

Зрительное восприятие творческого человека имеет особый характер, связанное не только с тем, что художник видит, но и с тем, что он представляет; с работой не столько глаз, сколько мозга. От представлений, которые возникают в сознании живописца, скульптора, графика и зависит, как воспринимает зритель, его работу. Художники создают материал для изобразительного процесса, который, прежде всего, отличается пластичностью изображения от литературного описания или музыкального выражения, хотя и могут быть созданы на их основе, и на непосредственном воздействии. Студент в этот момент находится на распутье, когда он еще не художник, но и не простой обыватель. В этот момент у студента в голове возникает множество противоречий, которые он не может, но пытается разрешить. Если это происходит, тогда многие вопросы разрешатся в той или иной степени, в течение учебы и постижении творческого процесса. Если студент в момент зрительного восприятия художественного произведения не испытывает противоречий, тогда процесс обучения и его результат будет сомнительным. Может случиться так, что процесс будет неуправляемым. Чтобы этого не происходило и не получилось так, что распознать это пришлось не на ранней стадии обучения, необходимо вводить собеседование и творческий экзамен. На сегодняшний день экзамен существует, но в погоне за количеством студентов, он не дает результата. Абитуриент после выхода из школы, не представляет той ответственности, которую на себя возлагает. Отрицательно сказывается и погоня за высшим образованием. Система образования на сегодняшний день – не совершенна. Старую разрушили, а ее признавали

лучшей во всем мире, новую не построили. Признание своих ошибок происходит спустя некоторое – продолжительное время, но упущенное не догонишь, т.к. другие не стоят на одном месте. Советская система образования была продумана и апробирована годами. Обучение, развитие и становление проходило по ступеням обучения. В стране был порядок, не было резких колебаний из стороны в сторону, как случилось с историей, как хотим, так и трактуем. С развалом СССР, некоторые решили, что «холодная война» закончилась, но это мнение ошибочно. Холодная война не закончится никогда. С введением бакалавриата количество часов по специальным дисциплинам уменьшилось в два раза. Следовательно, студент недополучает знаний на 200%, какое качество знаний и умений может быть после этого. О каком развитии способностей может идти речь. Нагрузка уменьшилась в 2 раза. Преподавателей вынуждены сократить, что в итоге скажется на качестве образования. Появились новые безработные...

Возвращаясь к проблеме, хочется узнать, каково значение, наблюдения, изучения природы. Оно отражает не только индивидуальный характер его видения, но и обладает неповторимой способностью достичь наглядности возникающих представлений. Оно зависит от синтезирующей роли сознания и опирается на весь духовный опыт художника. В определенном смысле зрительное восприятие оказывается формой выражения в изобразительном процессе. Весь огромный мир художественных фантазий, умозаключений, анализа и обобщений в пластическом искусстве проявляется в зримых образах. Зрительное восприятие в равной мере и степени относится к тому, как художник видит, и к тому, как он передает свое представление, свое видение мира.

В своей деятельности художник «подражает природе», т.к. она первична. Художник учится у нее, подражает, но подражает, не означает «копирует». Опираясь на познание реальности, создает свою собственную художественную достоверность, свое видение и его отражение. Мир художника – сложный, порой не каждому понятный, даже человеку, имеющему такой же статус. Это и правильно, т.к. у каждого художника свой взгляд на окружающий мир, свои интеллектуальные, психологические, чувственные способы освоения жизни. Соединившись воедино, получается пестрая картина духовных и эстетических стремлений времени, а впечатления о прошлом и современном искусстве, накладывают свой отпечаток, оказывают свое давление. Так и у студента, который приходит за знаниями, свое видение мира. На первом этапе его нужно поддержать и постепенно переводить в ту стадию, в которой его можно будет формировать, в которой раскроются его способности, откроется новое видение, новое отношение к окружающему миру и творчеству. Это должно проходить в гармоничных отношениях педагога и студента. Педагог в этом случае должен быть авторитетом, должен уметь работать с материалом на практике и объяснить сам процесс работы, т.е. знать теорию. Студент в свою очередь должен хотеть понять педагога, его требования и мысли. Процесс, когда педагог может и хочет – а студент хочет и может – будет являться вершиной взаимодействия и понимания, тогда можно горы свернуть. Когда нет такого контакта процесс, обучения сводится к нулю, т.е. желаемого результата может и не быть. Все это, соединяясь в творческой деятельности, образует мощную способность познания действительности в наглядной, зрительной форме и отражение на бумаге, холсте, в материале. Огромным подспорьем в этом вопросе является желание студента. При желании можно горы свернуть и достичь вершин...

Постигая процессы становления, перерастания, изменение качества, студент тем самым решает вопрос покорения, подчинения себе тех вершин, которые недавно казались недостижимыми, заоблачными. Труд и желание, стремление овладеть навыками и мастерством сметут на своем пути горы ненужной породы. Это преодоление и есть учение в муках, не постигнув которое, не даст результата. Самоотдача-путь к вершине. Не все получается сразу. Если не получилось, необходимо продолжать начатую работу, исправлять ошибки и двигаться вперед, переосмысливая весь процесс от начала и до конца. Процесс работы головой и руками даст положительный результат, но не скоро, не сразу. Постепенно

придет понимание о правильно выбранном направлении и удовольствие от конечного результата. Но это появится не скоро, впереди еще много учебы и работы, много терзаний, упорства, без которых невозможно найти, то единственное, правильное решение...

Активная реакция на красоту и гармоничность или, напротив, дисгармоничность отношений проявляется в гораздо большей степени у художника, чем у обычного человека. Художник обладает способностью к зрительному суждению. Он может увидеть объем, расчленив его на формосоставляющие и снова вернуться к объему, дать специфическую оценку вещам, оказавшимся в сфере внимания, или представленным в его воображении. Его зрительное восприятие «умеет» ярче произвести синтезирующую работу и образовать более ясное и цельное впечатление, от увиденного или придуманного. Зрительная активность художника обладает повышенной подвижностью, и сам он в свою очередь постоянно готов к впечатлению. Мы знаем бесчисленные свидетельства того, как именно внезапно поражающее воображение, впечатление возбуждает творческую активность, в итоге под возникшим воображением, впечатлением создается произведение. Конечно, почва подготовлена внутренним сосредоточенным интересом, но нужен порыв, толчок, чтобы пробудились еще дремлющие силы. Художник всегда несет в себе готовность к этому пробуждению, и состоит она, прежде всего в активности его зрительной реакции. Художник видит по-другому, по особенному и это видение дает ему больше впечатлений, чем простому обывателю, человеку. Впечатления в свою очередь и дают эмоциональный заряд на творчество, они напрямую влияют на работоспособность творческого человека.

Глаз художника гибче и глубже, острее отзывается на действие самих зрительных процессов. В этом смысле можно сказать, что художник испытывает удовольствие от самого созерцания. В отличие от простого человека, живописец, скульптор или график, по-другому видит предметы их объем и форму. Человек рассматривает объект до тех пор, пока его не опознает, если не стоит другая задача. Художник воспринимает объект, как форму. Обывателя интересует смысл предмета, область его применения, его рациональность. Художник, по существу, начинает «смотреть» именно с того момента, когда простой зритель остановился. Изменить зрительное восприятие студента на предмет, является одной из основных задач. Художник сначала видит общий объем предмета, затем делит его на составляющие, формы. После этого вновь объединяет предмет в рисунке, создавая объем. От общего к частному, от частного к общему. Художник смотрит на предмет, анализирует форму. В этот момент его темперамент, психическое состояние, конституция, его социальный и эстетический опыт, накладывают свой отпечаток и придают индивидуальность изображению, которая присуща только этому одному художнику. Каждый художник индивидуален. Индивидуальность зависит от его характера, воспитания, восприятия и отражения окружающего мира, от желания постичь и выделиться. В процессе обучения необходимо сохранить индивидуальность студента, как личности и продолжить ее развитие.

В сфере непосредственного творчества предмет воздействует на художника своей формой. У мастера возникает желание изобразить его и тем самым показать свое отношение к этому явлению, которое проявилось в этот момент. В другое время, при других обстоятельствах отношение к предмету может измениться или поменяться. Это зависит от выбора и решения конкретной предметно-художественной задачи, положенной в основу будущего произведения. Художник передает свое видение, отношение к предмету через объем и форму, делая это при помощи карандаша или красок. В этой специфической фазе постижения мира открываются горизонты изобразительного творчества, которые могут быть понятны, а могут, и нет, простым обывателям. В момент создания произведения художник не думает о том, что будет понятно, а что нет, его интересует объем и форма и решение поставленных задач. Безрассудно было бы полагать, что художник не ставит перед собой задачи, а просто рисует, не напрягая свой мозг. Поэтому не каждая работа получается удачной. Есть хорошие, есть не очень, а есть и те, которые не удались, т.к. не были решены задачи в процессе творчества. А обывателю может понравиться эта работа. Может быть, и

наоборот художник будет в восторге от того, что ему «вещь» удалась, а зритель, не поняв восторга – выразит свое пренебрежение к этой работе. Происходит это довольно часто, но это не означает, что художник сошел с ума, а зритель попался тупой. Совсем нет. Просто они находятся на разных ступенях развития. Эта работа выполнена для определенной группы людей, которые имеют специальное образование. Некоторые могут возразить, отметив, что художник рисует для народа. Да именно так, но та небольшая группа также – народ. Под каждого не угодишь. Если выполнять работы для обывателя, т.е. заниматься салонным искусством, то художник останется на том уровне развития, который он получил ранее, дальше он развиваться не будет. Его звезда потухнет. Нет необходимости подстраиваться под зрителя, необходимо заставлять зрителя развиваться, чтобы он стал не просто созерцателем, но и попытался понять и объяснить увиденное произведение, тем самым повышал свой уровень развития. Художник может работать либо непосредственно с натуры, либо без нее – по памяти или по представлению. Индивидуальный подход, свое видение, своя техника исполнения, манера письма, а все для того, чтобы удивить зрителя своей оригинальностью, форма возникает как индивидуальный чувственный отпечаток внутреннего состояния художника. Можно сказать, что это есть творчество, а момент когда происходит превращение яблок в объем и форму и снова в яблоко, есть творческий процесс. Творческий процесс, а не простое копирование, начинается он тогда, когда появляется готовность к творчеству. Но эта готовность становится творческим актом лишь тогда, когда художник «увидит» глазами, сердцем, разумом такое проявление волнующего его чувства, которое приобретет чувственную неповторимость своего существования, когда живописец возьмет в руки кисть, а скульптор – резец и каждый по-своему начнет создавать форму.

Когда студент, глядя на предмет, пытается анализировать его форму, рассматривает его, как объект, не привязывая его к области применения, и у него возникает желание его изобразить, а при изображении получает удовольствие – есть творческое начало, начало творческого процесса. Может быть и пути, по которому придется идти всю жизнь.