УДК 79.01.09. *Возная Т.В.*

г.Донецк

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТВОРЧЕСТВОМ ДОНЕЦКИХ ХУДОЖНИКОВ.

« Всегда требуют , чтобы искусство

было понятным, но никогда не требуют

приспособить свою голову к пониманию искусства»

Казимир Малевич.

Сегодня в условиях утраты и трансформации многих нравственно – культурных ценностей необходимость и значимость формирования у художественного восприятия у студентов резко возрастает. Глубокое осмысление произведений искусства с его помощью создает благоприятную основу для овладения духовным богатством прошлого, их ориентировки в современном искусстве, осознания его художественной ценности, воспитания и развития художественного вкуса

По меткому определению одного их исследователей феномена художественного восприятия А.Н. Леонтьева: « …обогащаясь смысловым опытом в процессе общения с искусством, человек формирует у себя новые формы отношения к действительности, делающие его взаимодействие с миром более гибким, осмысленным». [1, с. 64]

Большинство знаний о мире мы получаем благодаря зрению. “ Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - в этой поговорке точно определено значение зрительного восприятия мира. В связи с этим, огромную роль в формировании художественного восприятия играет изобразительное искусство. Именно оно воссоздает зрительно воспринимаемый мир, определяет его эстетические особенности. Оно может передавать ощущения живой действительности, и не только запечатлевать внешнее сходство, но и раскрывать смысл изображаемого, все цветовое и пластическое богатство мира. Оно также может раскрыть характер, внутреннюю сущность человека, неповторимую красоту и многообразие природы.

Восприятие произведений изобразительного искусства происходит на многих уровнях. Это прежде всего индивидуальная творческая деятельность , труд души, доступный для человека, обладающего определенной культурой, определенным развитием личностных качеств и характером мышления. Лишь тогда этот труд строит и самого человека, развивает его самосознание, его взаимоотношения с другими людьми.

В современной методологической литературе по изобразительному искусству достаточно успешно и полно исследуется проблема художественного восприятия произведений искусств. Так, М. П. Якобсон в книге « Психология художественного восприятия» отмечает, что «… художественное восприятие – это целенаправленное психическое воздействие с чувственным познанием, связанное как со сложными процессами ощущений, осмысления, анализа, так и со сложными процессами синтезирования различных впечатлений, которое мы получаем от произведений изобразительного искусства…». [3, c. 54] В свою очередь Мороз Н. В. в своей статье «Восприятие искусства как основа формирования художественной культуры» считает, что «…художественное восприятие – это эмоционально окрашенное восприятие произведений искусства, необходимым элементом которого является эстетическая оценка». [2, с. 81]

Существует так же мнение, что художественное восприятие - это особый процесс взаимодействия зрителя и автора картины, их общение или даже спор. Оно имеет два этапа своего воздействия на зрителя – первичный и вторичный. Таким образом, даже такой краткий анализ определений художественного восприятия показывает, что художественное восприятие представляет единство познания и оценки, оно носит глубоко личностный характер, приобретает форму эстетического переживания и сопровождается формированием эстетических чувств. Художественное восприятие в отличие от обычного, чувственного, обладает рядом специфических особенностей:

1. Восприятие произведений изобразительного искусства требует сознательной психологической активности со стороны субъекта восприятия, т.е. терпеливого вхождения в объект восприятия.
2. Художественное восприятие есть единство субъективного и объективного, т.е. при восприятии объективно существующего содержания художественного произведения у зрителя одновременно возникает свой собственный субъективный образ.
3. Восприятие искусства многослойно, ибо в одном произведении искусства может быть сконцентрировано великое множество идей, явлений, событий, предметов окружающего мира.

Многие исследователи феномена художественного восприятия выделяют три уровня восприятия произведений искусства.

1. На первом усваивается только сюжетная сторона произведений, т.е. только то ЧТО изображено, а не КАК изображено.
2. На втором уровне интерес вызывает уже не только содержание и смысл произведения, но и те выразительные средства, с помощью которых они представлены в нем.
3. И лишь на третьем уровне художественное восприятие перерастает в целостное художественное видение.

Навыки художественного восприятия включают в себя так же сравнение, сопоставление и понимание воспринимаемых сторон и качеств наблюдаемых произведений искусства. Опыт показывает, что только целенаправленное руководство процессом художественного восприятия, правильная организация этого процесса преподавателем, как на уроках «Истории искусств», так и во внеурочное время, помогает студентам глубже понимать и чувствовать произведения изобразительного искусства, ориентироваться в различных направлениях и стилях, отличать высокохудожественное произведение от посредственного.

В процессе моей педагогической практики накоплена определенная методика работы в этом направлении. Самым важным моментом работы в этом направлении я считаю создания образовательного пространства - колледж – музей - АРТ - ГАЛЕРЕЯ, поскольку именно здесь у студентов формируются навыки художественного восприятия путем приближения их к художественным подлинникам классического искусства. Немаловажную роль в развитии художественного восприятия мира, на мой взгляд, имеет и творчество нашего Донецкого союза художников, история которого насчитывает более полувека. В сюжетных композициях, портретах, пейзажах, монументальной живописи и скульптуре, созданных художниками разных поколений отражены и история нашего края и его сегодняшний день, а главное – его люди – шахтеры, металлурги, строители, представители славной интеллигенции Донбасса. Своими произведениями художники стремятся достучаться до сердец людей, показать красоту нашей малой Родины. Благодаря их произведениям у студентов не только развивается и совершенствуется художественное восприятие, формируется представление о красоте и понятие формы и цвета, но и воспитывается любовь к родному краю, его природе и людям. С этими храмами искусства и нашими художниками нас связывает давнее творческое сотрудничество. Студенты нашего колледжа постоянные посетители и участники открытий многих экспозиций в них, поскольку я считаю, что одних из действенных методов развития художественного восприятия является метод творческих ассоциаций – образная структурная модель определенного понятия. Преимущество этого метода состоит в том, что структурные элементы любого понятия и явления и взаимосвязи между ними подаются как конкретные зримые образы. Неоднократно, будучи участниками открытия той или иной выставки наших Донецких авторов, мы, используя творческие возможности наших студентов, воссоздаем такие ассоциации, которые бы воссоздали атмосферу и дух того времени. Так, на открытии выставки «Донецк от Юзовки до сегодняшних дней» в нашем художественном музее, с помощью грима и костюмов, танцевального искусства, сценической пластики мы как – бы оживили персонажей картин художников, посвященным нашему городу в разные периоды его развития. Это, на мой взгляд, очень помогает студентам вникнуть в творческий замысел художника и создать свое собственное художественное восприятие той или иной работы художника. Так же хотелось отметить еще одну творческую ассоциацию, воссозданную нашими студентами на открытии выставки работ наших художников, посвященных Н.В. Гоголю. С полотен как будто сошел великий писатель, в окружении современников, повествуя участникам выставки о судьбе своих рукописей в эпизоде театрализованного представления, подготовленного студентами нашего училища под руководством преподавателей. К юбилеям наших выдающихся земляков – композитора С.С. Прокофьева и народного художника В.С Шенделя совместно с нашим художественным музеем мы готовим очередной творческий ассоциативный проект, посвященный серии графических работ - Скифская сюита», написанной по мотивам одноименной работы композитора.

Формированию художественного восприятия произведений изобразительного искусства второго и третьего уровня, когда студенты пытаются вникнуть в смысл картины, определить какие выразительные средства использовал художник для передачи его, так же очень эффективным на мой взгляд, являются мастер – классы художников, их творческие встречи с нашими студентами, которые они по моей просьбе проводят постоянно на своих персональных выставках. Результатом этой работы являются творческие рецензии - анализы студентов, обязательные после таких встреч. Анализ художественного произведения – теоретическая основа для самостоятельной художественной деятельности студентов, что является еще одной составной частью моей методики работы в развитии художественного восприятия. Позволю себе привести несколько таких примеров.

Рецензия студента группы третьего режиссерского курса ***В. Астапова***. Эпиграфом к своей рецензии он взял слова из известной песни : «…только вижу - идет мне навстречу то ли девочка, а то ли виденье..»Анатолий Меланий – известен в Донецке своими разнообразнейшими работами в стиле графики, скульптуры и в особенности живописи. Кистью автора создано более 900 картин. Я хотел бы рассказать об одной из них - « Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она…» из серии « Первый снег в городе». На картине изображен широкий заснеженный бульвар, по которому целеустремленно движется некая девушка с красным зонтиком. Слева - застигнутые врасплох снегопадом молодые, еще зеленые деревья. Справа - двухэтажные песочные дома с застекленными балконами. Этот тротуар знаком мне с детства. Ведь именно по нему я бегал от бабушки к бабушке в городе Макеевке. Картина выполнена маслом, с применением мастихина, чтобы добиться эффекта снежных хлопьев. В картине доминируют светлые, выбеленные тона, что соответствуют зимнему настроению. И в центре этой заснеженной картины - яркий акцент - девушка с красным зонтом. Автор как – бы намекает им, что девушка стремится догнать одинокую фигуру вдалеке. В целом же картина производит приятное впечатление неожиданного чуда, потерянной встречи и желания наверстать упущенное».

Весьма интересным представляются рецензии студенток группы первого курса хореографов на одну и ту же картину нашего художника Геннадия Грибова – « А вот и зима. Первые снежинки». Рецензия студентки ***Бельдий А.*** написана в стихах.

Любви не страшны ни вьюги , ни метели

Ни снег, ни ветер, ни мороз.

Любовь жива, чтоб вьюги бы не пели.

Она цветет здесь , так же как и среди роз.

И тот, кто очень нужен,

Согреет вас в один из вечеров.

И вы забудете о стуже,

А с вами будет лишь одна любовь.

 А вот студентка ***А. Кирилюк*** свою рецензию написала прозой:

« На этой картине автор изобразил красоту первого снега. На мой взгляд, ему это удалось с помощью главной героини его полотна – прекрасной девушки, которая получает искреннее удовольствие от прекрасного танца первых снежинок, которых фантазия художника представила в виде изящных балеринок, что мне безумно понравилось. Колорит картины – нежный, прозрачный и такой же изящный, как снежинки – балеринки, привел меня в сильнейший восторг. С нетерпением жду нашего следующего похода в АРТ – ГАЛЕРЕЮ.»

Два разных восприятия одной и той же картины на выставке Донецких художников с поэтическим названием «Снежные узоры» в нашей Донецкой АРТ – ГАЛЕРЕЕ породили такие интересные эстетические оценки.

Всегда с удовольствием жду этих результатов общения наших студентов с прекрасным, которое так способствует творческому развитию личности, в чем нас убеждают эти работы студентов . Традиционным стал конкурс на лучшую работу в этом направлении. Лучшие рецензии студентов хранятся в кабинете "Истории искусства", объединяются в специальную подборку на сайте училища в рубрике « Новости культуры и искусства». Они так же подтверждают наиболее близкое мне теоретическое определение феномена художественного восприятия, которое гласит , «…что это эмоционально окрашенное восприятие произведений искусства, необходимым элементом которого является эстетическая оценка» [1, с. 87]. Опыт показывает, что такая осознанная, «сотворческая» деятельность становится возможной не только в процессе постоянного контакта студентов с искусством, как в стенах колледжа, так и в залах музеев, картинных галерей, персональных выставок наших художников, а так же постоянной работой над их анализом под постоянным руководством педагога. Ибо по меткому замечанию С.П. Коненкова « произведениями изобразительного искусства человек живет не только в залах картинных галерей и музеев. Как важен молчаливый разговор и наедине собой, когда полотна и статуи оживают в сердце. Надо только не закрывать перед собой дверь в храм красоты, не обкрадывать себя, а постоянно тренировать свой вкус…»[1, с. 39].

ЛИТЕРАТУРА :

1. Леонтьев, А.Н.. Лекции по общей психологии / Леонтьев А.Н.. – М.: Просвещение, 1983.
2. Мороз, Н.В.Восприятие искусства как основа формирования художественной культуры / Мороз Н.В.- М.: Академия, 2006.- С.81.
3. Якобсон, П.М. Психология художественного восприятия / Якобсон П.М. - Л., 1964. - С.54.

1. **VІ Открытая республиканская научно-практическая конференция**

«*Становление изобразительного искусства* ***в современном социокультурном пространстве*»****2 марта 2016 г.****ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ** |
Фамилия, имя, отчество	Возная Татьяна Васильевна
Педагогическая квалификационная категория	Высшая
Педагогическое звание	методист
Место работы	Донецкий колледж культуры и искусств
Должность	преподаватель
Почтовый адрес для переписки *(обязательно указать почтовый индекс!)*	83122г.Донецк -122, ул. Куйбышева д.242 кв14
Телефон (домашний – с кодом города, мобильный)	062- 312-47-48095-4-222-707
E-mail:	duk-kultura@rambler.ru
Фамилия, имя и отчество ректора или первого руководителя организации (для отправки на его имя официального письма-приглашения участников конференции)	Волошко Наталья Валентиновна
Форма участия в конференции	очная да заочная
Тема доклада	Методика развития художественного восприятия студентов в процессе ознакомления с творчеством Донецких художников.
Направление работы конференции, в котором желаете принять участие	Основные вопросы арт-критики
Необходимые технические средства	презентация
Необходимость заказа гостиницы, срок	**Да** на **1** дней

Дата ***12.02.2016г***. Подпись ***Возная Т.В.***