DOI: 10.17117/na.2015.10.02.196

<http://ucom.ru/doc/na.2015.10.02.196.pdf>

Поступила (Received): 30.10.2015

Золотых М.С. **Самостоятельная работа студента, как одна** **из важнейших составляющих процесса** **освоения портретного жанра**

Zolotyh M.S. **Independent work of student as one of the most important** **components of acquisition process of the portrait genre**

Автор статьи подчеркивает важность самостоятельной работы студентов при освоении портретного жанра, как одного из самых сложных, значительных, самых высоких форм искусства. При этом уделяется большое внимание характеристике этого жанра и его роли в мировом искусстве. В статье пошагово раскрывается роль педагога в освоении студентами жанра портрета, который должен вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями, умениями, навыками

Ключевые слова: жанр портрета, самостоятельная работа студента, роль педагога, портретная постановка

The author stresses the importance of independent work of students during the acquisition of the portrait genre as one of the most complex, significant, highest forms of art. In addition great attention is paid to the characteristics of this genre and its role in the world art. In the article step by step the role of the teacher in acquisition of the portrait genre by students is revealed; the teacher must equip future specialists with the necessary knowledge, competences, skills

Key words: portrait genre, independent work of student, role of teacher, portrait setting

Золотых Михаил Сергеевич

Кандидат педагогических наук, профессор
Курский государственный университет
г. Курск, пер. Блинова, 3 А

Zolotyh Michail Sergeevich

Candidate of Pedagogic Sciences, Professor
Kursk state university
Kursk, lane Blinova, 3 A

В настоящее время в условиях глубоких социокультурных изменений в обществе возрастают требования к уровню специальной подготовки педагогических кадров.

Основной задачей художественно-педагогического образования является подготовка такого специалиста, который не только в полной мере владел бы всей суммой необходимых знаний в области изобразительного искусства, но и сам являлся бы художником-профессионалом, способным создавать выразительные художественные образы. Будущий художник-педагог должен быть подготовлен к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в школе. Решение этой задачи невозможно решить только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучающемуся. Необходимо научить студента добывать знания самостоятельно. Именно самостоятельная работа будущего специалиста должна стать одной из важнейших составляющих образовательного процесса.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов в таких условиях является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, в его контакте с преподавателем при домашней подготовке. Субъективная позиция студента в обучении становится главным условием формирования опыта практической деятельности и на его основе – овладения компетенциями.

В учебной программе художественных вузов и художественных училищ, художественно-графических факультетов педагогических вузов одно из главных мест отводится изучению портрета. Это не случайно. На протяжении всей истории изобразительного искусства изображение человека являлось излюбленной темой у многих народов во все времена.

Портрет является одной из самых сложных, самых высоких форм искусства. В эпоху гуманизма родилось представление о нем как о «чем-то божественном». Видимо безграничная выразительность этого жанра вызвала у людей такое отношение к себе. Портрет никого не оставляет равнодушным. Нет ни одного музея, ни одного частного собрания в мире, гордость которых не составляли бы портреты.

О значительности этого жанра существует много высказываний великих мыслителей, искусствоведов, писателей, поэтов, художников, ценителей искусства. Так, выдающийся немецкий философ Гегель писал: «Прогресс живописи, начиная с ее несовершенных опытов, заключается в том, чтобы доработаться до портрета» [1, с. 74]. А известный советский искусствовед А.А. Сидоров, отмечая, что портрет – едва ли не самый значительный, серьезный и важный жанр в искусстве почти всех стран и времен, подчеркивал, что на высотах культуры проблема портрета выдвигается в искусстве на первое место [2, с. 6].

Жанр портрета относят к «ряду самых трудных», рассматривая его как наиболее правдивый и объективный в изобразительном искусстве. Не раз были высказаны мысли о том, что портреты, исполненные в далеком прошлом, глубже и правдивее говорят о своем времени, нежели иные сочиненные композиции, хотя признаки языка и приметы стиля читаются здесь менее отчетливо, чем в других живописных жанрах. В портретах разных эпох мы наблюдаем приоритеты стабильных ценностей «человеческого» над приходящей динамикой художественных вкусов. Человек, самое совершенное создание природы на Земле, является объектом изображения в портрете. Удивительно во всех проявлениях человеческое лицо, несущее отражение красоты, мудрости мысли, задушевности, а также достоинств и пороков человеческих. По словам Родена: «Даже в самом незначительном лице есть жизнь, а жизнь – неисчерпаемый материал для искусства» [3, с.129-130].

При освоении портретного жанра будущему художнику необходимо пройти большой и сложный путь овладения искусством реалистического изображения от первоначальных этапов построения изображения простейших форм до выражения психологического состояния человека.

Практически в течение всего времени обучения студент шаг за шагом, преодолевая трудности все усложняющихся задач, приближается к уровню

подготовки, позволяющему работать над портретом. На младших курсах он занимается учебно-этюдными упражнениями, рисунками по освоению анатомического строения формы, пропорций, пластики головы, ее деталей, учится лепить форму цветом, передавать условия освещения, живописно-пространственные, фактурные и другие качества изображаемой натуры, овладевает методикой последовательной работы над этюдом головы.

Но это лишь подступы к портрету – учебная основа изображения головы. Главная цель заданий, выполняемых студентом на данном этапе, состоит в том, чтобы вооружить его суммой знаний и навыков, необходимых для дальнейшего решения целого ряда постепенно усложняющихся портретных задач.

На старших курсах студенты решают определенные образные задачи в рисовании и живописи тематического портрета. Постепенно усиливается творческое начало как активная сторона изобразительной деятельности от элементарного, спонтанного уровня до категории творческого мышления.

В освоении портретного жанра студентами художественных учебных заведений и художественно-графических факультетов педагогических вузов важная роль принадлежит педагогу, который должен вооружить будущего специалиста необходимыми знаниями, умениями и навыками, научить его работать как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.

Основной задачей педагога является воспитание творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инициативной деятельности. Преподаватель должен научить студента приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальные пути ее решения. Как профессионал, как творческая личность он может быть примером для обучающегося, может и должен помочь ему раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.

В художественных вузах, художественных училищах, на художественно-графических факультетах педагогических вузов самостоятельная работа обучающихся должна быть основной формой образовательного процесса. Студенту необходимо быть не пассивным потребителем знаний, а активным творцом. При работе над портретом самостоятельность обучающегося особенно важна. Он сам должен изучить модель, вжиться в нее, почувствовать характер портретируемого, представить в своем воображении будущее его изображение в завершенном виде. Педагог в ходе аудиторных занятий направляет внимание студентов на глубокое, всестороннее изучение натуры, характера ее форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей, освещения; учит их выделять главное в портретной постановке, подчинять фон, детали, освещение, колорит постановки раскрытию портретного образа. Разъясняя обучающимся тему и задачи задания, говорит о значении портрета в истории изобразительного искусства, о видах портрета и их назначении. Анализируя произведения мастеров портретной живописи, педагог говорит, например, о пояском изображении фигуры человека. Он указывает на пластическую выразительность отдельных частей лица, рук, плечевого пояса, того или иного костюма, о сложной взаимосвязанности деталей между собой,

которая в каждом конкретном случае по своему обуславливает появление выразительной «большой формы». При этом преподаватель отмечает, что изображение полу фигуры человека дает больше возможностей для более полного раскрытия портретного образа. Здесь педагог останавливается на более подробном разъяснении «художественного образа», акцентирует внимание учащихся на роли колорита в раскрытии портретного образа.

Проведя короткую беседу, педагог вместе со студентами приступает к организации постановки. Предварительно выбрана модель, которая имеет ясно выраженный характер, четкую пластику головы и рук, выразительна по колориту. Цвет одежды модели и фона в постановке подбираются в соответствии с характером портретируемого. Затем ищется характерная поза модели, поворот лица, положение рук, освещение и т.д. С этой целью учащимися делаются наброски, зарисовки. Педагог намеренно старается дать студентам больше самостоятельности в их действиях, что способствует их профессиональной направленности. Студенты на практике овладевают необходимыми навыками и умениями. Они учатся самостоятельно работать с моделью, подбирать цветовые сочетания постановки, закрепляя теоретические знания по цветоведению практическим применением. Здесь формируется вкус и идет эстетическое воспитание будущих педагогов.

После того, как постановка организована, педагог еще раз разъясняет задачи, которые должны решить обучающиеся при выполнении данного задания, показывает примеры решения подобных задач в работах студентов предыдущих лет обучения и в работах мастеров портретного жанра, демонстрируя репродукции с картин художников.

Перед тем, как приступить обучающимся к практической работе над портретом, педагог рекомендует им представить в своем воображении будущее изображение в определенном цветовом ключе, в материале. С целью определения композиции, колорита, размера, формата длительного этюда студенты выполняют поисковые наброски, форэскизы, этюды. Рисунок на холсте делается углем (для менее подготовленных студентов), а в отдельных случаях сразу кистью одним цветом. Первая прописка должна установить по возможности точно основные большие живописные отношения, причем лучше начинать с основных больших масс теней, и для установления диапазона одновременно брать самое светлое пятно постановки. Тени необходимо писать широко и свободно, добиваясь наиболее сильного и точного звучания цвета. После первой прописки необходимо начинать с головы в полную силу, корпусно, стремясь в день-два, пока краски сырые, сделать как можно больше. В процессе живописной лепки лица надо добиваться передачи портретного сходства. Очень важно педагогу научить студентов грамотно вести работу, особенно длительную, так как именно в длительной работе они делают много ошибок, особенно из-за слабого владения техникой живописи и незнания ее технологии. После прописки лица студенту надо посоветовать перейти на другую часть холста, чтобы дать просохнуть ранее написанному. А за это время глаз отдохнет, и сам обучающийся увидит, что ему делать дальше. При этом он должен понимать, что в этюде нет изолированных друг от друга мест, а есть

взаимно подчиненные участки живописи. Работая над одной частью фигуры, художник должен видеть перед собой всю работу. Изображая руки модели, необходимо думать о характере всей фигуры. Руки модели должны помочь выявлению общего образного начала этюда. Они могут быть «говорящими», т.е. характеризующими человека, его душевное состояние не менее, чем лицо. Подкрепляя свои объяснения наглядным примером, педагог демонстрирует студентам репродукции портретов мастеров, в которых наиболее выразительно изображены руки. Он отмечает особенности мужской и женской руки, цвета кожи на разных ее участках, раскрывает роль передачи выразительности рук в трактовке образа модели.

Продолжая свои разъяснения по ведению живописного портрета, преподаватель отмечает, что в работе над холстом важно, чтобы не происходила ежедневная переписка всего холста, так как завершить в один день весь холст обучающийся не успеет, краски сохнут неравномерно. Продолжая писать на другой, на третий день по не вполне просохшему слою, студент нарушает технологию живописи. Это приводит к таким нежелательным последствиям, как потускнение, пожухание, почернение красочного слоя и т.д. Таким образом, проработку лучше делать по кускам. Однако, на заключительном этапе работы над портретом необходимо опять перейти к широкому и общему восприятию модели в целом, чтобы привести всю работу к единству и гармонии, подчиняя выразительные средства живописи раскрытию образа портретируемого.

Преподаватель в течение занятия ведет фронтальную и индивидуальную работу с обучающимися, помогает в выборе красок, подборе цвета, учит их приемам лессировки, пастозного письма, чтоб они, передавая нюансные изменения цвета на разных участках лиц, рук, различные оттенки одежды модели, раскрывая внутренний мир портретируемого, подчиняли и характер письма созданию образа.

Периодически педагог организует отдых для обучающихся в виде смены деятельности, проводится краткая беседа или организуется просмотр выполняемых работ на определенном этапе. В конце занятий педагог организует просмотр при участии студентов. Затем подводятся итоги, и дается задание на дом, где студентам рекомендуется выполнить этюды рук (мужские, женские, детские). В конце выполнения задания проводится текущий просмотр работ студентов, выполненных под руководством педагога и самостоятельно.

В ходе выполнения творческого портрета уменьшается доля учебных задач и возрастает объем творческой работы, изменяется характер образно-художественного отношения к натуре.

Творческий портрет от учебного изображения головы отличается, прежде всего, тем, что характеризуется воплощением идеи и темы. Работа над портретом предполагает активное, сознательное, целенаправленное отношение художника к модели. Модель здесь рассматривается как типический, характерный пример индивидуальной социальной личности представителя своего времени. При этом нужно иметь ввиду следующее: при внешней характеристике модели необходимо передать особенности внутреннего мира портретируемого, показать многостороннее представление о его характере.

При освоении портретного жанра будущему художнику, художнику-педагогу очень важно научиться работать самостоятельно. Многие явления во всем многообразии педагог не может продемонстрировать перед студентами в аудиторных условиях. Например: разнообразие освещения, все богатство индивидуального и типического и т. д. Только благодаря самостоятельному изучению жизненных явлений учащиеся могут расширить свой жизненный опыт. Во время самостоятельной работы студента идет остаточное закрепление и более углубленное изучение учебного материала, создаются условия для закрепощения творческого потенциала. Самостоятельность особенно важна для портретиста, ведь пока портретист не вживется в образ портретируемого, не почувствует его душу во всей ее сложности, он никогда не найдет ключ к характеру изображаемого им человека, а значит не напишет настоящего портрета.

Нами замечено, что наиболее интересные, наиболее яркие и «живые» портреты получаются у студентов, когда они создают произведения во время каникул, где-нибудь в деревне или находясь в специальных творческих поездках в различные уголки нашей страны. Эти портреты пишутся с большим желанием и вдохновением. Здесь идет настоящий творческий поиск, настоящая творческая работа. В условиях, располагающих к свободному, желанному творчеству, не только легко и естественно закрепляются знания, умения и навыки, полученные в учебных мастерских, но и появляются новые самостоятельные открытия, творческие находки у учащихся.

К сожалению, по-настоящему увлеченных студентов, работающих над портретом, очень и очень немного. Это, скорее всего, связано со сложностью жанра, с недостаточной профессиональной подготовкой будущих художников и художников-педагогов, с неумением и нежеланием их работать самостоятельно.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что преподавателям учебных заведений связанных с изобразительным искусством с целью повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалистов необходимо как можно больше уделять внимания портретному жанру, пробуждать у учащихся интерес к портрету, к его поистине высочайшему предназначению.

Необходимо учить студентов осваивать этот жанр, а значит учить их работать самостоятельно. Только умеющего самостоятельно работать выпускника учебного заведения можно считать подготовленным специалистом.

Список используемых источников:

1. Гегель. Сочинения в 14-ти томах. Т. 14. М., 1958. С. 74.
2. Искусство: Сб. ГАХН. Кн.2-3. М., 1927. С. 6.
3. Огюст Роден. Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзель, С. 129-130.