

ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА, КАК КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРОВЕННЫХ ДЕТЕЙ

Каримова Н.Н., Смирнова А.В.,

Каримова Н.Н. – МБУ ДО Детская школа искусств им. В.И. Воробья г.
Мончегорска, преподаватель;

Смирнова А.В. - МБУ ДО Детская школа искусств им. В.И. Воробья г.
Мончегорска, преподаватель, член Союза художников России.

Перемены, произошедшие в современном обществе, переход образования на гуманистическую парадигму, обнажили требования к возрастающей роли эстетического воспитания в системе художественного образования. Одним из основных направлений модернизации отечественного образования является переход к личностно-ориентированной педагогике. Характерной тенденцией системы художественного образования является выявление и развитие одаренных детей. Такой подход ставит своей главной целью внимание к конкретной личности обучающегося, реализацию ее внутреннего потенциала; способствует развитию потребности к самореализации и к самообразованию. Это становится возможным только в том случае, если педагог видит в ученике личность достойную внимания и уважения. Можно смело утверждать, что подобный подход является характерной чертой художественной педагогики, обладающей достаточно богатым опытом. Повышенное внимание к личности каждого конкретного ученика реализуется в ходе индивидуальных и групповых занятий, в постановке конкретных задач для каждого ученика при работе в группе и преследует цель выявления заложенных творческих способностей.

Творчески одаренные дети олицетворяют вершину человеческих способностей. Развитие творческого мышления у них, в дальнейшем, обеспечивает прогресс всех областей науки, производства и социальной жизни. Ведущую роль в развитии творческих способностей у детей играет личность преподавателя. Важнейшим условием для развития одаренного ребенка является выстраивание определенной стратегии преподавателем, предвидение предполагаемых результатов, а иногда и, сознательное усложнение заданий. Таким образом, можно сделать вывод, что обучение изобразительному искусству у преподавателя, обладающего профессиональным мастерством художника, способно формировать и культивировать в ребенке новые идеи, развивать воображение, создавать основу для развития творческой личности в целом.

Особое место в процессе формирования гармонически развитой личности принадлежит искусству печатной графики. По нашему мнению, приобщение обучающихся к искусству эстампа - насущная потребность художественной педагогики. Роль преподавателя в освоении обучающимися различных техник печатной графики сложно переоценить.

Прежде всего, графика – искусство, основу которого составляет рисунок. Цвет в искусстве графики применяется более ограниченно, чем в живописи, и этим обусловлена кажущаяся скупость художественного языка. И зачастую, в связи с этим связано так называемое недопонимание зрителем графики. Но,

подчас за простотой и лапидарностью скрываются истинные художественные ценности и философия листа.

Возможность мгновенной фиксации образа, кажущаяся легкость исполнения и свобода в выборе разнообразных графических материалов являются традиционными достоинствами графики. С другой стороны – печатная графика, которая характерна сложностью ремесла гравера, необходимостью зеркального видения всей композиции в целом и трудоемкостью многих методов печати. Но, несмотря на длительный путь от первоначального замысла до законченного произведения искусства, гравюру можно назвать одним из самых демократичных и массовых видов художественного творчества. Создать гравюру – значит дать возможность одновременной жизни художественному графическому произведению в массе подлинных листов, иными словами, дать большое количество одноименных произведений совершенно одинаковой качественной значимости.

Художественное произведение (в данном случае мы рассматриваем учебные задания по изобразительному искусству, как художественное произведение), только тогда и ценно, когда оно незаурядно и по форме и по содержанию. В печатной графике велика роль практической работы, личного опыта и эксперимента. Но в конечном итоге все технические познания, все практические навыки должны быть подчинены творческим целям. Художественное мастерство состоит в единстве творческого и технического процессов, когда замысел произведения рождается с учетом определенной техники, а не приспособливается к ней в ходе работы.

Важнейший фактор обучения детей искусству печатной графики – создание условий, способствующих формированию и развитию их творческих возможностей. В Детской школе искусств им. В.И. Воробья города Мончегорска сложились хорошие традиции в освоении эстампа, которые были заложены основателем школы Владимиром Иосифовичем Воробьем. Система приобретения теоретических знаний, практических умений и навыков в области печатной графики создает благоприятные возможности для дальнейшего развития и совершенствования творческого потенциала одаренных обучающихся. В ДШИ им. В.И. Воробья обучающиеся знакомятся с искусством печатной графики на уроках композиции станковой в рамках углубленной программы работы с одаренными детьми. В силу того, что не все обучающиеся обладают природной склонностью к графическому мышлению, способностью выполнять усложненные учебные и творческие задания, только одаренные дети могут пройти путь от первоначального замысла до законченного эстампа. Как средство художественной педагогики, разнообразные графические техники разворачивают перед преподавателем широкие возможности. Воспитание будущего художника становится особенно эффективным в условиях практического знакомства с искусством эстампа. Процесс работы над печатной графикой учит умению вести работу целенаправленно, целостно ее воспринимать, осознанно подходить к работе в материале.

Для освоения обучающимися различных техник печатной графики по принципу «от простого - к сложному» в каждом классе ДШИ на уроках

композиции станковой выполняется по одному заданию в год в различных техниках эстампа: гравюре на картоне (высокая и глубокая печать) и линогравюре.

Гравюра на картоне – одна из самых молодых техник печатной графики. Гравюра на картоне в силу богатства художественно-выразительных возможностей и её доступности может стать одним из самых эффективных способов приобщения одаренных детей к искусству печатной графики (эстамп); техника, благодаря специфике выразительных средств дает возможность работы с высокой и глубокой гравюрой. Эта техника оперирует выразительным языком линии, тоновых пятен, силуэтов. Техника высокой гравюры - аппликация на картоне наилучшим образом подходит для обучающихся в младших классах ДШИ, позволяет с помощью простых приемов познакомиться с печатью. Мягкость материала, на котором осуществляется гравирование: податливость картона очень удобна, поскольку не нужно прилагать больших усилий для его обработки и подготовки к печати. Печать можно осуществлять в любых условиях: на станке или же ручным способом. Гравюра на картоне легка в корректировке, можно как убрать лишнее, так и доклеить недостающие элементы. Особенности художественно-выразительного языка гравюры на картоне и её технического выполнения, с введением цвета в технологию, позволяют развивать пространственно-колористические представления обучающихся. Выполнение гравюры на картоне вырабатывает умение мыслить в материале, вести последовательно работу. Введение в учебный процесс занятий в технике гравюра на картоне отвечает основным положениям личностно-ориентированной системы обучения: такие занятия позволяют активно реализовать принципы сотворчества преподавателя и обучающегося. Учебный процесс, при осуществлении дидактического и художественно-творческого потенциала гравюры на картоне, позволяет обучающимся ощутить завершенность при работе над произведением и укрепляет уверенность в силах, что способствует гармоническому развитию личности одаренных детей.

В станковой графике гравюра на линолеуме занимает одно из ведущих мест. Линогравюра вызывает большой интерес у обучающихся и в процессе работы, и в получении конечного результата. Линогравюра относится к технике высокой печати. В этой технике отпечаток дают те участки, которые остаются на плоскости доски. Линолеум как материал для гравирования возник сравнительно недавно. Линолеум - благодатный материал для любых творческих замыслов: от простого натюрморта и экслибриса до большой станковой гравюры как черной, так и цветной. Занятие линогравюрой не только интересно, но и полезно тем, что приучает обучающихся работать в материале, заставляет много рисовать, постоянно тренировать руку и глаз. В работе над линогравюрой у юного художника развивается графическое мышление, совершенствуется умение скупыми художественными средствами линии и пятна добиваться убедительности, эмоциональности, выразительности. Системность образовательного процесса, последовательность и четкость поставленных задач, позволяют больше времени освободить для самостоятельной работы обучающихся. Это открывает новые возможности для

постижения различных техник печатания, знакомит с разнообразием применения гравюры. Можно сделать вывод, что линогравюра - одна из важных и интересных современных техник печатной графики, благотворно влияющих на развитие художественно одаренных детей.

Организация конкурсной деятельности и активное вовлечение в нее обучающихся Детской школы искусств является одной из составляющей образовательного и творческого процесса. Создаются условия для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность на данный момент еще не проявилась.

Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую для их понимания – в соревновательной форме сопоставить свой творческий потенциал и мастерство исполнения работы с другими обучающимися. Участие и победы детей в конкурсах являются яркими показателями качества и уровня образования. Любой, даже скромный по масштабам, конкурс не просто проект – это культурное событие, позволяющее осуществить просмотр актуального на сегодняшний день контингента обучающихся с выявлением одаренных детей, но и дать оценку профессиональных педагогических кадров, помогающее налаживать творческую коммуникацию преподавателей, обмен опытом, проводить необходимый пересмотр и обоснование целей, задач и методов обучения. Участие обучающихся в выставках и конкурсах различного уровня целенаправленно мотивирует детей к самореализации в творческой деятельности. Ведь чтобы творить, ребенку необходимо усвоить образец активности человека творящего и устремиться дальше. Задача преподавателя заключается в том, чтобы вовремя распознать творческий одаренность личности ребенка и направить его развитие в нужное русло. Творческое развитие личности обучающегося в процессе участия в выставках и конкурсах различных уровней становится итогом определенного этапа совместной деятельности ученика и преподавателя.

Национальным достоянием современной России является мировой уровень искусства в таких сферах, как музыка, балет, изобразительное искусство. Чудом, благодаря вековым традициям и энтузиазму педагогов различных уровней подготовки сохранилась система художественного образования в стране. Сложившаяся в XX веке трехуровневая система (школа, училище, ВУЗ) подготовки профессионально компетентных художников функционирует и в настоящее время. Русская школа преподавания изобразительного искусства представляет собой цельную, стройную, академическую систему обучения рисованию и является одним из лучших образцов сохранения традиций всех европейских академий, преломленных через национальную культуру, и все это закреплено годами и даже столетиями практики.

Первый уровень художественного образования – детские художественные школы и школы искусств являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. Одна из главных целей начального художественного образования – воспитание гармонично развитой личности и выявление одаренных детей через обучение

изобразительному искусству. И здесь уместно вспомнить слова известного искусствоведа И.Г. Мямлина: «Воспитание искусством – сложный, а главное длительный и непрерывный процесс. От него нельзя ждать сиюминутной отдачи. И «забывать» о нем тем более нельзя: слишком велики могут быть нравственные, социальные, психологические и культурные утраты следующего поколения. Если мы проявим здесь близорукость, за которую наши дети и внуки заплатят дорогой ценой невежества, цинизма, нравственного одичания» [7, с. 14-15].

Литература:

1. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика. – М.: Владос, 2002. – 274 с.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. 3 изд. М.: Искусство , 1986. 322 с.
3. Гернштейн Ю. Новые виды гравюры. – М., 1959. – 71 с.
4. Ельшевская Г. В. Новый альбом графики. – М.: Советский художник, 1991. – 207 с.
5. Клабуновский Б. И. Теория и практика линогравюры в системе подготовки учителей рисования./Автореф. дис. на соискание уч.ст. канд.пед.наук. - М., 1969. - 16 с.
6. Ковтун Е. Ф. Что такое эстамп.- Л.: Художник РСФСР, 1963. - 95 с.,ил.
7. Мямлин И. Г. За пятьдесят лет. Избранное. Книга вторая. – СПб.: Специальная литература, 2008. – 222 с.
8. Павлов И. Н., Маторин М. В. Техника гравюры на дереве и линолеуме./ 2-ое изд. - М. : Искусство , 1958. - 100 с., ил.
9. Популярная художественная энциклопедия, в 2-х т. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – т.1 – 447 с., т. 2 – 432 с.
10. Почтенная К. О. Цветная линогравюра. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 32 с.
11. Урбанович Н., Казаченко Н. Из опыта работы над цветной линогравюрой.// Художественная школа. 2006. - №11. – с.35-39.
12. Яблочкина Н. В. Гравюра на картоне как компонент дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста.: дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – СПб., 2004. – 237 с.