

УДК 378.147.88:37.036-057.875

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПЛЕНЭРА)

В.А. Мальцева

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

Одной из наиболее действенных форм образовательного процесса является практика. Практика «Пленэр» проводится в условиях природы, производства с открытым характером работ, мест, отличающихся разнообразием архитектурных мотивов. Помимо решения общих задач будущие дизайнеры включаются в креативную деятельность, основанную на способности к анализу и синтезу, на сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе. В ходе пленэра формируются такие компоненты художественной культуры личности как компетентность, когнитивность, креативность.

***Ключевые слова:** художественная культура личности, историко-культурная территория, объекты природы, памятники архитектуры, пленэр, креативная деятельность, стилизация, трансформация.*

Характерной чертой современной политической и социально-культурной ситуации является переосмысление духовно-ценностных ориентиров молодого поколения. В связи с этим разработка новой педагогической установки должна быть направлена на формирование разносторонне образованной, нестандартно мыслящей, обладающей духовно-нравственной и художественно-эстетической культурой личности. Содержание образования должно быть преобразовано в соответствии с требованием времени в формировании человека, сопрягающего в своем мышлении и деятельности различные, несводимые друг с другом культуры, формы деятельности, ценности, смысловые спектры.

Каждая личность, тем более творческая, уникальна и неповторима и должна развиваться в процессе, способствующем ее свободному саморазвитию и самоактуализации в искусстве. Это в полной мере относится к будущим специалистам в области культуры и искусства. Однако недостаточность личностного опыта, индивидуальные психофизические особенности, низкий уровень довузовской подготовки, слабые навыки самоорганизации, планирования и контроля творческой деятельности, несформированность профессиональной компетентности осложняют формирование его личностной культуры.

На наш взгляд, решению данной проблемы будет способствовать использование в образовательном процессе высшей школы этнографического материала. Поиск новой парадигмы развития культуры породил на современном этапе интерес к проблемам этнографии как в государственных масштабах, так и на региональном уровне.

Липецкая область уникальна в этнокультурном отношении. Географически она является частью Восточно-европейской историко-культурной провинции и входящей в нее Южнорусской историко-культурной зоны (территории бывших Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерний; части Рязанской, Калужской и Пензенской губерний, согласно административному делению XIX – начала XX в.). Значительную часть этого пространства географы и этнографы определяют как Центрально-Черноземный регион.

Липецкая область, образованная в 1954 г. путем слияния районов, входящих ранее в состав вышеперечисленных губерний, является продолжателем и хранителем культурных традиций этноса Центрально-Черноземного региона России. История заселения южнорусских регионов начиная с древнеславянских племен, известных здесь ещё с I тысячелетия н. э., отразилась в многообразии культурных традиций, восходящих к разновременным периодам исторического развития. С древних времен в сознание южнорусского этноса прочно вошли определенные символы, предметы, орнаменты, знаки окружающей действительности.

На территории Липецкой области сохранилось множество реальных объектов, имеющих историко-культурную ценность и несущих в себе символическую составляющую, выполняющую этнические и эстетические функции (этноартобъекты).

Одной из наиболее действенных форм образовательного процесса, способствующих формированию художественной культуры студентов на этнографическом материале южнорусских регионов, является практика. Государственным образовательным стандартом для специальности «Культура и искусство» (специалитет, бакалавриат) предусмотрены следующие виды практик: учебная (пленэр), ознакомительная, производственная и преддипломная.

Учебная практика «Пленэр» проводится в условиях природы, производства с открытым характером работ, мест, отличающихся разнообразием архитектурных мотивов, и является частью целостного процесса в системе подготовки будущих специалистов и бакалавров в области дизайна и народной художественной культуры.

В ходе этой практики решаются такие учебные задачи, как закрепление и углубление специальных знаний, умений и навыков по живописи, рисунку и композиции, а также развитие творческой

активности и инициативы студентов, их творческой мотивации, художественных потребностей и эстетического вкуса.

Помимо решения общих задач происходит формирование таких компонентов художественной культуры студентов, как компетентность, когнитивность, креативность, выражающихся в интеллектуальном развитии личности, готовности создавать качественно новый продукт, способности к всестороннему исследованию окружающих реальных объектов.

Для формирования вышеперечисленных компонентов художественной культуры студентов были выделены следующие историко-культурные объекты: историко-культурные территории (зоны), исторические города и исторические поселения, историко-культурные комплексы, единичные этноартобъекты.

Прохождение практики «Пленэр» организовано таким образом, чтобы максимально охватить историко-культурные объекты Липецкой области. Первая часть практики для студентов факультета дизайна Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина проходит в Задонском районе Липецкой области на спортивно-оздоровительной базе университета.

На территории Задонского района в центре Северо-Донского реликтового ботанического района расположены историко-природная зона «Галичья гора» и туристско-рекреационная зона «Задонщина». Историко-культурные зоны характеризуются нерасчлененностью, целостностью сотворчества человека и природы, в них объекты историко-культурного наследия и природный ландшафт объединены значительной территорией.

«Галичья гора» – один из самых маленьких заповедников мира, памятник природы и ботанический феномен. Сегодня это крупный региональный научно-исследовательский центр, находящийся в ведении Воронежского государственного университета Министерства образования и науки Российской Федерации. На шести участках-кластерах (Быкова Шея, Воргольское, Воронов Камень, Галичья гора, Морозова Гора, Плющань) расположены наиболее ценные природные объекты верхнего Дона. Основной объект охраны в заповеднике – уникальная флора, характерные лесостепные сообщества и группировки петрофитов на обнажениях девонского известняка. Заповедник известен своей необычайно богатой растительностью и уникальной фауной. Скалы, липняки, степи, нагорные березняки и дубравы образуют красочные растительные группы и являются эталонами природы этого региона России [2, с. 4].

В рамках учебных заданий практики студенты выполняют наброски и зарисовки растительных (деревья, кустарники, растения и их фрагменты) и ландшафтных (камни, рельефы, облака) элементов, пишут

этюды «на состояние» природы (время суток, погодные явления), «на отношения» (небо–земля, небо–вода, небо–земля–вода).

В работе над пейзажем студенты совершенствуют умение целостно воспринимать окружающие объекты и находить большие цветовые отношения в определенных тоновом и цветовом масштабах; выделывать линией, тоном и цветом характерные особенности определенного типа рельефа и основные живописно-пластические свойства деталей пейзажа; использовать в работе знания законов линейной и воздушной перспективы; методически грамотно умело чередовать обязательные и самостоятельные задания и темы этюдов и зарисовок. Так, в ходе практики было выявлено, что работы этюдного характера лучше выполнять в первой половине дня, постановки натюрморта, фигуры человека в пленэре – во второй, а зарисовки, наброски – в процессе основной работы и в вечернее время.

Будущие дизайнеры демонстрируют свою компетентность и креативность, используя зарисовки растительных элементов в качестве мотивов для росписи ткани с последующим созданием кроков (образцов текстильной продукции). Такая деятельность, основанная на способности к анализу и синтезу формы, сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе и ее компонентах, является важнейшей составляющей профессиональной компетентности специалиста в области дизайна костюма. Студентам также предлагаются задания по разработке образа коллекции моделей на основе какого-либо растительного элемента. В создании фор-эскизов успешно используется трансформация формы (67 %) и цвета (33 %) источников творчества. Одним из наиболее популярных приемов творческой переработки является геометризация. Плавные линии, несимметричные элементы, сложные формы переводятся в математическую плоскость и дают начало проектной деятельности. Знание основных законов формообразования, конструирования и технологии позволяет студентам выполнять макеты костюмов из природных материалов (листья растений, кора и ветки деревьев, цветы, плоды, водоросли и др.). Таким образом, студенты-дизайнеры не только креативно перерабатывают материал историко-природной зоны, но и находят ему практическое применение.

Поскольку костюм проектируется с учетом антропологических особенностей фигуры человека, студенты-дизайнеры должны в совершенстве знать анатомическое и пропорциональное строение фигуры и владеть умением передавать пластику движений человека при рисовании с натуры. Поэтому в тематику выполняемых на пленэре заданий включены постановки фигуры человека при естественном освещении и ежедневные наброски фигуры человека в движении.

Специфика подготовки будущих специалистов в области народной художественной культуры требует акцентирования внимания студентов на процессе стилизации источника творчества. Сущностная особенность их творчества определяется традиционностью природных материалов, технических приемов, сюжетов, колористических решений.

Мастера народного творчества южнорусских регионов, используя стилизацию, отображали красоту окружающей действительности в своих произведениях, преобразовывали её, создавая новые художественные образы народной игрушки, кружевоплетения, вышивки, художественной керамики, ковки, деревянной резьбы. Эти произведения как часть национального достояния вносят поэтичность и красоту в повседневность быта, сочетают в себе декоративные и утилитарные качества.

Образному мышлению славян было свойственно одушевление объектов природы. По мнению ведущих ученых этнографов, искусствоведов, фольклористов (А. Афанасьев, А.М. Астахова, И.И. Земцовский, Б.Н. Путилов, Н.Н. Светловская, Ф.М. Селиванов, В.К. Соколова, Д.Д. Фрэзер, М.И. Шахнович), языческие символы проявлялись в славянском фольклоре (упоминание в эпических песнях, сказаниях, былинах божеств, былинных богатырей, персонажей, олицетворяющих стихийные силы), в узорах украшений (персонажи языческой мифологии – Перун, Велес, Берегиня), в мотивах древнерусской вышивки и в зодчестве (сакральные знаки, антропоморфные орнаменты).

Народное искусство обладает способностью вносить в жизнь яркие краски, позитивные эмоции, утверждать положительные идеалы у формирующейся личности. Декоративность, выразительность цвета, пластика орнамента, разнообразие фактур – это характерные особенности произведений народного искусства, созвучные эстетическим чувствам и восприятию студентов. Как и в произведениях народного искусства, в их творчестве используются растительные и антропоморфные мотивы, яркие локальные цвета, четкие ритмы композиции.

Для будущих хранителей традиций народной художественной культуры работа на пленэре является уникальной возможностью поиска новых мотивов декоративных композиций лаковой росписи, деревянной резьбы, вышивки, кружевоплетения, росписи ткани. Собранный материал служит основой лабораторных занятий и курсовых проектов.

Вторая часть практики проходила на территории исторических городов и исторических поселений (города, села, деревни, обладающие значительной историко-культурной ценностью планировки и застройки).

На территории Липецкой области в настоящее время насчитывается более ста исторических сел и деревень (Троёкурово, Стрелец, Долгоруково, Баловнево, Вешаловка, Талица, Конь Колодезь и др.) и семь городов: Елец, Задонск, Липецк, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, Данков.

Культурным и духовным центром Липецкой области по праву считается город Елец, впервые упоминающийся в летописи в 1146 г. Возникший как оборонительная крепость на одном из притоков реки Дон на южных рубежах Елецкого княжества, город имеет многовековую историю и вплоть до середины XX в., входил в состав Орловской губернии. До революции в городе насчитывалось тридцать три храма, два монастыря, сорок две часовни. Среди памятников федерального значения Вознесенский кафедральный собор (архитектор К. Тон), храм Успения Пресвятой Богородицы, Дом воеводы, Владимирская церковь и др. Город уникален своей планировкой, сохранившейся с XIX в. [1, с. 75–89].

Елец – излюбленное место художников: здесь проводятся знаменитые международные «сорокинские пленэры», привлекающие художников России, ближнего (Беларусь, Украина, Армения) и дальнего (Китай, Германия) зарубежья¹.

Историко-культурные комплексы – группы памятников одного или нескольких видов – объединенных единой территорией, имеющей историческую градостроительную, этническую или иную связь. В их числе монастырские и культовые комплексы, городские и сельские усадьбы, археологические комплексы, комплексы объектов, связанных с военно-историческими событиями, с историей развития промышленности, здравоохранения, образования и др.

В Липецкой области полностью или частично восстановлены многие историко-культурные комплексы: более десяти монастырей (Рождество-Богородицкий, Богородице-Тихоновский, Свято-Тихоновский, Знаменский, Благовещенский, Петропавловский, Свято-Троицкий и др.); усадьбы Стаховичей, И.А. Бунина, П.П. Семенова-Тян-Шанского; мемориалы и памятники; объекты археологического, архитектурного и градостроительного наследия; памятники искусства.

Рисуя с натуры старинные улицы, архитектурные сооружения, фрагменты декора зданий, студенты развивают пространственное мышление через определение пропорциональных отношений между целым и частным и изучение законов композиционного расположения объемов.

Старинная архитектура – неисчерпаемый источник дизайнерского творчества. Так, коллекция М. Бобылевой «Стороже»

¹ Имени липецкого художника В.С. Сорокина (прим. автора).

возникла из образа древней Елецкой крепости. В разработанных моделях легко прослеживаются образы деревянных сторожевых башен XII в., а в качестве материала автор привлек традиционные для Ельца лен и войлок.

Во многих курсовых и дипломных работах студентов специальности Народная художественная культура (декоративные шкатулки, подносы, предметы быта, панно) прослеживается влияние пленэрной практики при разработке сюжета с использованием архитектурных мотивов. Особенно популярны памятники архитектуры г. Ельца и Липецкой области: Вознесенский собор, Знаменский монастырь на Каменной горе, Великокняжеская церковь, Введенский храм, Задонский мужской монастырь Владимирской иконы Божией Матери, Липецкий Христо-Рождественский собор и др.

В качестве отчетности при прохождении «Пленэра» практикуются ежедневные просмотры работ, выполненных студентами. В ходе просмотров проводится сравнительный анализ студенческого творчества, выявляются самые работоспособные студенты, определяются лучшие этюды, наброски, творческие наработки. С их помощью легко прослеживается индивидуальный рост каждого участника пленэра, вырабатывается стратегия по преодолению различного рода недостатков в работах. Проведение итогового просмотра в сентябре дает студентам возможность дополнить необходимый для аттестации объем самостоятельным творчеством.

В моделях, разработанных студентами самостоятельно на основе материала, собранного в ходе пленэра, гармонично сочетаются этнографические мотивы и авторские стилистические находки, используется традиционная для южного комплекса цветовая гамма (красный, желтый, белый, черный). Виртуозно владея техникой, студенты активно, образно и логически познают бесконечное богатство окружающего мира. Они фиксируют свои многочисленные проектно-художественные, прикладные, научные и технические идеи на пути их выполнения.

Конечная цель работы в условиях пленэра – формирование компонентов художественной культуры личности, понимания и умения изображать природные и архитектурные формы и пространство, окружающую среду с натуры и по воображению, умения свободно выражать свою мысль графическими и живописными средствами.

Таким образом, практика «Пленэр» является одним из значимых компонентов, формирующих художественную культуру будущего специалиста в области культуры и искусства, повышающих его творческий потенциал и способствующих конкурентоспособности в современном мире.

Список литературы

1. Горлов В., Новосельцев А. Елец веками строился. Липецк: Липецкое изд-во, 1993. 440 с.
2. Сарычев В.С., Скользнев Н.Я. Заповедник «Галичья гора». Тула: Издательство ВГУ, 1993. 12 с.

FORMING THE COMPONENTS OF ART AMONG THE STUDENTS-DESIGNERS DURING THE PRACTICE (PLEIN AIR)

V. A. Maltseva

Yelets State Bunin University

One of the most effective forms of educational process is practice. Academic and creative work on "plein air" is hold after finishing the first year in the open air, in the conditions of creation with the work, in the places with various architectural motifs. Besides solving the general tasks the future designers are involved in the creative activity, based on the ability to analysis and synthesis, on the comparison of proportional, constructive, tonal and color relations in nature. During the "plein air", such components of personal artistic culture as competence, cognitive development, creativity are formed.

Keywords: *personal artistic culture, historical and cultural area, objects of nature, historic landmark, "plein air", creative activity, stylization, transformation.*

Об авторах:

МАЛЬЦЕВА Виктория Алексеевна – доцент, заведующий кафедрой дизайна, ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, 28), e-mail:diztory@mail.ru