

УДК 7.071.5

Андреева Елена Владимировна

директор

Новикова Наталья Михайловна

заместитель директора

Пономарева Мария Леонидовна

преподаватель

Ачинская детская художественная школа им. А. М. Знака

Andreeva Elena Vladimirovna

director

Novikova Natalya Mikhailovna

deputy director

Ponomareva Maria Leonidovna

teacher

Achinsk Children's Art School named after A. M. Znak

«ЖИВЫЕ УРОКИ» — ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

«LIVE LESSONS» — INTERACTIVE ACTIVITIES IN THE LEARNING PROCESS

Аннотация. «Живые уроки» как помощь при организации учебного процесса при построении фигуративной сюжетной или исторической композиции и при воспитании учащихся в контексте темы «А. М. Знак — вектор развития художественной школы». В статье, основываясь на опыте работы Ачинской детской художественной школы, анализируется значение творческого наследия уникального сибирского художника А. М. Знака. Рассматриваются способы синергии художественного образования и социальной направленности талантливых детей (11—13 лет) и подростков (14—15 лет), применение академических художественных традиций в современном контексте, использование интерактивного занятия для социализации учащихся.

Ключевые слова: творческое наследие, художественное образование, социальная ориентированность, воспитание.

Abstract. «Living Lessons» as an aid in the organisation of the educational process in the construction of figurative plot or historical composition and in the education of students. (In the context of the theme: A. M. Znak — vector of art school development). This paper analyses the significance of the creative heritage of the unique Siberian artist A. M. Znak, drawing on the experience of the Achinsk Children's Art School. The ways in which art education and social orientation can be combined for talented children and teenagers are considered, as well as the application of academic art traditions in the modern context and the use of interactive techniques in methodical activity.

Keywords: art education, creative heritage, social orientation, education.

В процессе обучения в художественной школе по темам (сюжетная, историческая, фигуративная и композиция) возникает важный вопрос: «Как помочь учащимся развить навыки сбора натурального материала?»

В современных условиях технологичности всех процессов, информатизации общества, всеобщей компьютеризации молодому человеку очень трудно проявить волю и понимание, насколько важно найти возможность для самостоятельного изучения натурального материала. И, несмотря на активное общение в онлайн-пространстве, можно увидеть, что обучающимся достаточно трудно попросить кого-то позировать, вследствие чего они заменяют натуру фотографией. Од-

нако при срисовывании с фотографии зрение задействовано неполноценно, в отличие от рисования с натуры, где, наряду со всеми органами чувств, зрительное восприятие участвует в процессе в полной мере. Также очень важно, что через плоскость фотографии практически невозможно развить чувство пространства, линий и пропорций. Всё это в совокупности отрицательно влияет на обучающий процесс. Наконец, у юного художника нет возможности развить чувство человека. Только пережив «живое соприкосновение» в душевном общении, можно проявить в творчестве глубокие темы взаимодействия в обществе. Например, в фигуративной композиции важно не просто уметь гармонично скомпоновать фигуры так, чтобы они выглядели цельно. Нужно уметь передать взаимодействие между персонажами, их эмоции, связь друг с другом. Необходимо, чтобы они «разговаривали» друг с другом через позы, жесты, мимику, создавая не только единую атмосферу, но и выражая смысл произведения. Именно это помогает выстроить внутреннюю связь между героями, которая является основной в решении композиционной пластики, помогает уйти от формализма и сделать идею композиции интересной. Другая композиционная задача — рождение смысла — тоже достигается благодаря чувству человека, развитие которого тренирует эмоциональный интеллект и концептуальную интуицию.

Н. Н. Третьяков, рассуждая о композиции в живописи, пишет о «страшной силе фотографии и видео, которая обрушивается на человека, искажая зрение», и далее призывает заботиться, прежде всего, о «постановке глаза, научиться смотреть и видеть, видеть много и зорко» [4]. Здесь речь идет о развитии эмоционального интеллекта, наблюдательности, внимания, комплекса чувств в целом, что в дальнейшем даст возможность размышлять и, далее, глубже и творчески оценивать происходящее. При этом накопление материала происходит не здесь и сейчас, а постепенно, так сказать, впрок. Художественные образы обычно не возникают моментально, а формируются в процессе творческой работы, постоянного изучения предметов и явлений действительности, познания окружающей жизни [1]. Например, прежде чем начинать искать пластическое решение будущей картины «Боярыня Морозова», В. И. Суриков уже «слышал симфонию» чувств и переживаний, уже ставил ту человеческую проблему, которая не давала покоя. Многие им пережитое, наблюдаемое когда-то (эмоции, характеры, человеческие взаимодействия) стало материалом для реализации идеи в историческом контексте. Так, выбирая наиболее характерные черты, отбрасывая всё случайное, на основе глубокого изучения жизни и переработки впечатлений, создаются целостные творческие образы большого художественного и идейного содержания [1]. Таким образом, необходимо побудить обучающихся всегда предпочитать живую натуру фотографии.

Одно из решений этой проблемы было найдено в творчестве Анатолия Марковича Знака. Во всех его сюжетных и исторических работах есть обращение к человеку, внимание и любовь к нему. Какая бы ни была тема, в ней всегда присутствует общечеловеческое, с родственными отношениями сплетаются настоящее и будущее («Братья» 1976—1980 гг., «Прощание» 1988—1991 гг., «Нежность» 1986 г.), ставятся и решаются значимые для общества вопросы человечности и противояственности войны («Конец колчаковщины» 1977—1979 гг.), «Партизаны армии Щеткина и Кравченко» 1976—1977 гг.). «Чуткий зритель, встречающийся с художественными образами истории А. М. Знака, воспринимает, прежде всего, их общечеловеческие смыслы», — подчеркивает Марьяна Бородин [3]. Его герои современны как для прошлого, так и настоящего. Особо примечательно обращение к людям труда — эта тема очень интересна и понятна. В ней, при всей индивидуальности героев, передана некая общечеловеческая красота, гармоничная и с природой, и с тем делом, которым занимается человек («В дозоре» 1974 г., «Будни морской авиации. Поздравление с победой» 1982—1983 гг., «Енисей перекрыт. Саяно-Шушенская ГЭС» 1976 г., «Парни из Куермы» 1979 г., «Утро на БАМе» 1983 г., «Доярки» 1971 г. и др.). Это прослеживается и в портретах Анатолия Знака. Т. М. Ломанова отмечает: «Знак почти не писал портреты на нейтральном фоне. Окружение, в котором окружены его персонажи, вносит дополнительное звучание, помогает раскрыть главную мысль художника» [2] («Астафьев в Овсянке» 1987 г., «Портрет летчика морской авиации Е. И. Сизова» 1978 г., «Тоня» 1977 г., «Портрет инструктора ГАИ Л. М. Руденко» 1974 г.).

Темы, которые звучат в творчестве Анатолия Марковича, являются откликом его живой, отзывчивой души, и вместе с тем становятся продолжением наследия реалистического направления школы. Творчество Анатолия Марковича, воспоминания учеников о его принципах в обучении (в частности, об отношении к натурному впечатлению от человека, от его личности) стали основой создания «Живых уроков». Это интерактивные занятия, на которых проводятся встречи с людьми

разных профессий и рода занятий. В рамках таких «Живых уроков» ученики побывали в музее пограничников, в пожарной части, познакомились с работой спасателей и железнодорожников, встречались с ветеранами боевых действий. Живое общение, живые истории из уст реальных людей, этюды и зарисовки с натуры — это и есть возможность осознания важности и возникновения интереса к человеку, а в дальнейшем и вдохновения на более длительную композиционную работу.

Такой формат работы помогает сохранению академического наследия работы с фигуративной сюжетной композицией по наблюдению, с исторической композицией (историческая композиция в школьной программе введена с 1-го класса, фигуративная сюжетная по наблюдению — с 4-го класса). Кроме того, он позволяет получить материал высокого качества, необходимый для творческой деятельности, так как в первую очередь решается задача по развитию наблюдательности. В.С. Кузин отмечал, что многие художники, и особенно художники-педагоги, указывают на то, что часто неумение самостоятельно создать композицию и даже придумать тот или иной сюжет объясняется недостаточно развитой наблюдательностью [2]. Именно поэтому преподаватели школы надеются в дальнейшем на более глубокое и длительное развитие этой темы.

Кроме помощи в решении академических задач, такой формат работы способствует развитию эмоционального интеллекта у обучающихся и повышению их художественной компетенции, социализации детей в современном обществе. Позволяет глубже, активнее познавать окружающую действительность, ярче чувствовать, больше замечать, учит видеть предметы, людей во взаимосвязи, помечать характерные особенности. В художественном развитии эти качества являются основополагающими в становлении творческой личности, повышении гибкости и усложнении уже сложившихся структур, вариативности выбора ценностей, смыслов и т. д.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузин В.С. Психология живописи: Учебное пособие для вузов. — 4-е изд., испр. — М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век», 2005. — 304 с.
2. Ломанова Т.М. Искусство Красноярска. XX век. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство с CD-приложением. — Красноярск: КНУЦ, 2014. — 268 с.
3. Москалюк М.В., Бородина М.А. Цвет и образ. Творчество Анатолия Знака: юбилейное издание. — Красноярск: ИД «Класс Плюс», 2024. — 188 с.
4. Третьяков Н.Н. Мысли о композиции в живописи // Художественная школа. — 2005. — № 4 (9). — С. 8.