

На правах рукописи

УДК 37.016:74

ЯБЛОЧКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

**ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ
КАК КОМПОНЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

13.00.02 - теория и методика обучения воспитания (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, уровень общего образования)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Санкт - Петербург

2004

Работа выполнена на кафедре рисунка Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Научный руководитель: Кандидат искусствоведения,
Доцент Александр Иванович Мажуга

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук,
профессор Эммануил Аронович Верб
кандидат искусствоведения,
доцент Елена Львовна Курапова

Ведущая организация: Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия

Защита состоится 9 июня 2004 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.199.11 Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 6, ауд. 31.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 5.

Автореферат разослан «19» апреля 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат искусствоведения, доцент

В.В.Бабияк

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Художественное образование, вовлекая ребенка в процесс общения с подлинным искусством, способствует воспитанию лучших эстетических и нравственных качеств как основы формирующейся личности. В этом процессе эстамп - интереснейшее средство педагогики искусства, разворачивающее перед учителем широкие возможности, - способен сыграть немаловажную роль. Воспитание будущего зрителя становится особенно эффективным в условиях практического знакомства с искусством печатной графики. Существует возможность знакомства с эстампом с помощью технически несложных и в то же время профессиональных его разновидностей.

Особое место в этом ряду может и должна занять гравюра на картоне, для создания которой не требуется специального оборудования. Здесь преимуществом является недостаток информации у художников-педагогов об особенностях ее художественно-выразительного языка и техники исполнения. Обобщение и научный анализ имеющихся сведений об истории и различных способах работы в гравюре на картоне художниками-графиками является необходимым условием для включения этой разновидности эстампа в учебный процесс дополнительного художественного образования.

Только методологически обоснованные подходы к вопросам преподавания станковой графики, в частности, гравюры на картоне, могут помочь эффективно осуществлять художественное образование детей в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми самой жизнью в условиях модернизации системы образования. Исследование возможностей работы с этим видом эстампа в сфере дополнительного художественного образования представляется в существующих условиях исключительно актуальным.

Объект исследования - учебный процесс в детских художественных школах, школах искусств, кружках дополнительного художественного образования.

Предмет исследования - гравюра на картоне как разновидность эстампа в дополнительном художественном образовании детей среднего школьного возраста.

Цель исследования - раскрытие развивающего потенциала гравюры на картоне как компонента личностно-ориентированного художественного педагогического процесса.

Гипотеза исследования. Гравюра на картоне как компонент дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста является эффективным и доступным средством изучения эстампа в различных условиях материального обеспечения школ; она дает возможность практического изучения высокого и глубокого вида гравюры, развития творческих способностей, включая пространственно-колористические представления учащихся.

Поставленная цель и гипотеза исследования определили следующие задачи:

- 1) определить место гравюры на картоне в системе видов эстампа;

- 2) выявить художественное значение и выразительные возможности техники, проанализировать процесс выполнения гравюры на картоне и последовательность технологических операций;
- 3) обобщить и рассмотреть опыт педагогов, использовавших гравюру на картоне на занятиях с детьми;
- 4) выявить возможности гравюры на картоне в художественной педагогике;
- 5) разработать теоретические и методические положения по использованию гравюры на картоне в учебном процессе учреждений дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста.

Степень изученности проблемы. Основой исследования возможностей гравюры на картоне в художественной педагогике послужили труды ведущих отечественных психологов и педагогов. Психология художественного творчества и роль художественной деятельности в развитии и формировании ребенка исследуется в трудах Л.С.Выготского, Л.И.Божович, П.Я.Гальперина, Л.В.Занкова. О познавательных интересах личности как важном средстве в ее формировании пишет Г.И.Шукина. Вопросы художественного восприятия, воспитания художественно-творческих навыков рассматривали А.В.Бакушинский, В.С.Собкин, В.А.Левин, В.С.Кузин, АА.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская, Г.Н.Кудина, развития художественных способностей - Т.И.Артемова, А.Г.Ковалев, А.Н.Ветлугина. Вопросы педагогики художественного творчества, преподавания изобразительного искусства, проблемы педагогики искусства в сфере дополнительного образования рассматривали многие отечественные авторы (Б.М.Неменский, Н.Н.Ростовцев, А.Е.Терентьев, Е.В.Шорохов, В.С.Кузин, В.В.Колокольников, С.Д.Левин, Е.Е.Рожкова, В.С.Щербаков, Г.А.Лабунская, А.В.Щербаков, Ю.В.Максимов (об опыте работы Саранской ДХШ №1), И.Абаева, О.Бармаш). Детское творчество как феномен художественной культуры в истории развития отражено в публикациях Н.Н.Фоминой, ретроспективный анализ систем преподавания изобразительного искусства и литературы в России делает А.Дмитриева.

Недостаточное количество исследований как гравюры на картоне, так и искусства эстампа в целом, которые бы включали в себя рассмотрение в едином ключе искусствоведческого и технологического аспектов, подводят нас к кругу литературы, в которой не только рассматривается история гравюры (П.Кристеллер (1911, 1939), И.И.Леман (1913), Х.-В.Зингер (1914), Э.Ф.Голлербах (1923), Ф.Айхенберг (1976), М.И.Флекель (1987), «Очерки по теории и истории гравюры» (ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1987)), но, прежде всего, обсуждаются теоретические и практические вопросы эстампа (В.А.Фаворский, А.А.Сидоров, Б.Р.Виппер, Е.Ф.Ковтун, В.М.Звонцов), проблемы значения материала в создании произведения (В.А.Фаворский, М.С.Каган, П.А.Флоренский, В.И.Шистко, И.Г.Мямли, Д.А.Шмаинов), отношения к процессу работы над гравюрой - от замысла до печати (А.Д.Гончаров, И.Н.Павлов, В.М.Звонцов, В.И.Шистко, В.В.Турова).

Неисследованные живописные возможности цветной гравюры на картоне, отсутствие специальных исследований цвета как особого явления в искусстве графики делают необходимым обращение к исследователям цвета как явления в

живописи (И.-В.Гете, В.В.Кандинский, Р.Арнхейм, Н.Н.Волков, С.С.Алексеев, А.С.Зайцев, П.А.Флоренский).

Группа работ, посвященная собственно гравюре на картоне, представлена несколькими публикациями и не отражает во всей полноте ее художественно-выразительные возможности. О наиболее известном факте использования картона как материала для глубокой гравюры художником К.В.Кузнецовым пишет в монографии М.З.Холодовская. В конце 1950-х - начале 60-х годов Ю.И.Герштейн предложил использование новых материалов для глубокой гравюры, в том числе картона, широкий технологический обзор которых дал в нескольких публикациях. Гравюра на картоне в этот период считается суррогатной техникой, не претендующей на самостоятельное положение в ряду известных техник эстампа (В.М.Звонцов). Такому пониманию возможностей техники возражает И.Владыкин. Но его краткая статья не достаточно отстаивает данное положение.

Специфическими чертами отличается образный язык высокой гравюры на картоне. Пластичность, доступность картона в качестве материала для высокой печати отмечают Д.Росс, К.Романо, Т.Росс. Наиболее полная искусствоведческая оценка техники высокой гравюры на картоне приводится в монографии В.И.Боруновой о творчестве А.Г.Акритас, краткий анализ творчества И.Н. Воробьевой дает в статье Г.Недавнина.

При определенном дефиците сведений о гравюре на картоне, отраженных в печати, известную ценность приобретает информация, содержащаяся в каталогах Всесоюзных и Всероссийских выставок эстампа, об авторах, представивших эстампы в данной технике.

В общем объеме литературы, посвященной эстампу, крайне мало публикаций, затрагивающих проблемы педагогики эстампа в изобразительном творчестве детей. С.А.Федоров, Л.Г.Богачкина, Б.М.Богачкин, освещают практический опыт работы в линогравюре. О работе с учащимися в техниках линогравюры, сухой иглы, монотипии Л.Г.Шаниной-Трембачевской (Саранская ДХШ №1) пишет Ю.В.Максимов. М.К.Претте, А.Капальдо дают ознакомительный экскурс по печатным графическим техникам. Все авторы рассматривают черно-белую гравюру; возможности широкого практического изучения цветной гравюры не исследуются.

Непосредственно гравюре на картоне в русле детского художественного творчества посвящены только две работы. А.С.Щипанов рассматривает возможности использования печатных техник и среди них глубокую гравюру на картоне в работе с детьми. В.Чуркин пишет о цветной высокой гравюре на картоне как об одном из способов знакомства с печатной графикой. Специальных исследований, освещающих возможности техники гравюры на картоне в методике изобразительного искусства не существует.

Методологическая основа и методы исследования.

В качестве общей основы для рассмотрения гравюры на картоне в художественном творчестве мы опирались на теоретико-методологическое положение М.С. Кагана о системном анализе, при котором искусствоведческий, педагогический и технологический аспекты рассматриваются во взаимосвязи. Разработ-

ка педагогической основы использования гравюры на картоне в учебном процессе дополнительного художественного образования детей основывалась на следующих идеях: теории личностно - ориентированного обучения (И.С.Якиманская, Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Шиянов, И.Б.Котова), положении о развивающих технологиях в обучении (В.В.Давыдов, В.П.Зинченко), понятии интеграции в учебном процессе (И.Кашекова, Л.Г.Савенкова).

Сравнительный анализ применялся при исследовании истории изучаемого вопроса, роли и значения цвета в искусстве эстампа, а также привлечении эстампа в художественную педагогику; при экспериментальном исследовании, оценке собственных результатов в процессе работы. В процессе выдвижения гипотезы, в ходе разработки методических рекомендаций использовался ретроспективный анализ собственного опыта как в области творческой, так и педагогической работы с детьми. Метод теоретического моделирования использовался при разработке основных принципов обучения гравюре на картоне в авторской программе для школ дополнительного образования. Для изучения эффективности предложенного способа использовался метод педагогического эксперимента. Метод эмпирического поиска использовался при педагогическом наблюдении и опросах.

Научная новизна исследования. Впервые осуществлен анализ художественно-выразительного языка гравюры на картоне во взаимосвязи с технологией исполнения. Определено положение гравюры на картоне в системе видов эстампа. Обобщены сведения о художниках, работавших в гравюре на картоне. Рассмотрены и проанализированы этапы технологического исполнения гравюры на картоне. Выявлено значение гравюры на картоне как эффективного средства педагогического процесса. Исследованы возможности данной техники в развитии творческих способностей детей среднего школьного возраста, что позволило выявить развитие пространственно-колористических представлений.

Теоретическая значимость работы заключается в определении значения гравюры на картоне как средства искусства и как средства художественной педагогики. Уточнена терминология, связанная с искусством эстампа в целом и гравюрой на картоне в частности.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы в школах дополнительного образования, в кружках изобразительного искусства базовых школ, в условиях слабой технической оснащённости (в сельских школах). Систематизирована история техники и информация о художниках, в ней работавших. Результаты исследования могут быть востребованы как художниками-практиками в их творческой работе, так и преподавателями педагогических институтов, училищ и школ.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования. Полученные выводы могут послужить основой для составления методических пособий и программ по изучению цветного эстампа, на практических занятиях эстампом в школах дополнительного образования. Информация об истории техники может быть использована при составлении курса истории искусства.

Положения, выносимые на защиту:

- в условиях современного художественно-педагогического процесса гравюра на картоне в силу ее доступности и богатства художественно-выразительных возможностей становится одним из самых эффективных способов приобщения детей к искусству эстампа; специфика выразительных средств техники дает возможность практического знакомства с двумя из четырех видов печати: высокой и глубокой гравюрой;

- особенности художественно-выразительного языка высокой цветной гравюры и технического ее выполнения позволяют развивать пространственно-колористические представления учащихся, стимулировать умение мыслить в материале как неотъемлемом факторе создания произведения изобразительного искусства, способствует целостному его восприятию учащимися;

- введение в учебный процесс школ дополнительного образования цикла занятий гравюрой на картоне отвечает основным положениям личностно-ориентированной системы обучения: такие занятия позволяют активно реализовать принципы сотворчества учителя и ученика;

- учебный процесс дополнительного образования при реализации дидактического и художественно-творческого потенциала гравюры на картоне позволяет учащемуся ощутить завершенность при работе над произведением и укрепляет уверенность в своих силах, что способствует становлению учащегося как личности.

Апробация исследования и внедрение результатов в практику. Результаты исследования отражены в докладах на научно-практической конференции «Композиция в системе профессиональной подготовки художника-педагога» (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 1999г.); на методическом семинаре для учителей детских художественных школ — детских школ искусств Псковской области «Проблемы методики преподавания композиции в ДХШ-ДШИ» (2002г.); научно-практической конференции «Повышение квалификации педагогов в контексте постдипломного образования» (2002г.) в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования; в лекциях на курсах повышения квалификации учителей изобразительного искусства (по теме «Доступные виды эстампа», 2002г.). Материалы исследования были использованы при подготовке и проведении занятий по композиции в ДШИ г. Пскова в 1998-2001гг.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения с иллюстративным материалом и библиографии. Основная часть работы изложена на **151** странице машинописного текста. Приложения содержат 69 иллюстраций. Список литературы насчитывает 213 источников отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методологическая основа исследования, рассматривается степень разработанности проблемы, отмечаются научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

Глава I «Сотворчество в результативном педагогическом процессе» рассматривает обучающие средства эстампа в русле современного художественно-педагогического процесса.

В §1 «О стратегии развития современного художественного образования» анализируются основные направления развития как общеобразовательного, так и дополнительного художественного образования.

В процессе развития современное художественное образование было насыщено различными, зачастую прямо противоположными тенденциями и методиками. Научно-теоретическое осмысление художественного образования, доступного не только особо одаренным способностями к изобразительному искусству учащимся началось в первом десятилетии XX века. В этот период получили значительное развитие идеи «свободного воспитания», что стало важной тенденцией в преподавании изобразительного искусства (ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН, Институт народов Крайнего Севера).

Разработка принципов системы эстетического и художественного воспитания (А.В.Бакушинский) сопровождалась исследованиями психологии художественного творчества и роли художественной деятельности в развитии и формировании ребенка (Л.С.Выготский).

Дальнейшая политехнизация школы в период с 1931 года не только сменила название предмета «Изобразительное искусство» на «Рисование», но и способствовала утрате творческих тенденций как основы преподавания. Она четко разделила приверженцев «изобразительной грамоты» в обучении и педагогов, стремившихся к разработке проблем художественного и эстетического развития детей.

Педагог всегда стоял перед выбором соотношения между элементами обучения и воспитания. Сегодня предоставленная педагогу свобода выбора между стандартной государственной программой или авторской разработкой на основе собственного опыта не только расширяет возможности преподавания, но и увеличивает личную ответственность за конечный результат. Отход от сугубо догматического подхода в методике ставит педагога перед необходимостью расширения содержания обучения с использованием более эффективных его средств.

Непосредственный контакт с искусством в собственном творческом опыте остается одной из важнейших форм общения с ним. Для широкого круга учащихся реальность погруженности в творческую атмосферу заключается в возможности обучения в сфере дополнительного художественного образования. Тенденция к обогащению внутреннего мира ребенка не может не подразумевать опору на общекультурное наследие изобразительного искусства, имеющее в себе большие потенциальные возможности в области обучения и воспитания. Одним из таких важных аспектов художественной культуры является графика, сближающая личный опыт ребенка и художественно-творческое наследие в едином процессе его практического познания, как это происходит в эстампе.

§2 «Личностно-ориентированное обучение в художественном образовании» посвящен сравнению основных положений личностно-ориентированной системы обучения с важнейшими положениями художественного образования.

Художественное образование в целом всегда было наиболее близким к лично-ориентированному подходу в педагогике. Отличительной особенностью лично-ориентированного обучения является ценность субъектного опыта ученика, через который ребенок воспринимает любые педагогические воздействия. Одним из важнейших положений художественной педагогики является взаимовлияние учителя и ученика в процессе образования, в педагогике искусства понимаемое как сотворчество. В условиях сотрудничества происходит в художественном образовании выявление субъектного опыта ученика, его обогащение в процессе познания, а, следовательно, развитие ученика как личности, что является необходимым условием лично-ориентированного обучения.

Обеспечение необходимых условий обучающего процесса и их реализация непосредственно зависят от личных качеств педагога; важным фактором успеха является лично-смысловое общение учителя с учениками. Для построения системы художественного образования педагог-личность, практикующий педагог-художник является одним из основных факторов успеха, на это указывает весь художественно-педагогический опыт.

Развитие творчества в учениках может и должно проходить именно под руководством педагога. Здесь важно чувствовать ту границу, через которую педагог не имеет права переступить, чтобы не подавить своим влиянием активность ученика. Это возможно только при осознании педагогом личностной значимости ученика.

Процесс активизации творческой деятельности в художественном образовании имеет более широкие возможности, чем любая другая отрасль гуманитарного образования. Этому способствует опыт работы в разнообразных видах и жанрах искусства, он же является одним из важнейших средств развития способностей к творчеству.

Задачей педагога-художника является не только предоставление учащимся широких возможностей в использовании средств различных видов пластических искусств, но также выбор им (педагогом) тех из них, обучающий потенциал которых может быть максимально реализован в определенных возрастных группах. Важность такого аналитического подхода к учащемуся со стороны учителя определяется целью и задачами лично-ориентированного обучения.

§3 «Потенциал эстампа в дополнительном образовании и его роль в становлении художественного творчества школьников» посвящен возможностям эстампа в художественной педагогике.

В художественной педагогике печатная графика остается крайне редким средством обучения. Вследствие этого обучающий потенциал гравюры остается практически не востребованным, возможности преподавания эстампа детям среднего школьного возраста остаются мало изученной областью методики преподавания изобразительного искусства.

Характерным примером существующей литературы, посвященной изучению эстампа, является книга В.М.Звонцова, В.И.Шистко «Офорт». Она была написана специально для высших специальных художественных заведений и оказывается слишком трудной для восприятия как детьми, так зачастую и их

педагогами, и потому мало пригодна при подготовке методик и практических программ в сфере дополнительного образования.

Опыт практической работы с детьми в технике офорта педагогов И.И.Филлипова, Н.И.Домашенко, Д.Г.Алексейцева, в некоторой степени отраженного в публикациях, является познавательным и интересным. Но, так как такая работа подразумевает использование труднодоступного для широкого круга учебных заведений офортного станка, специальных помещений для травления, предлагаемый опыт становится малоприменимым в условиях недостаточной технической оснащенности. По этой же причине лишается своего логического завершения в кружках и школах дополнительного образования методика пропедевтического курса графики для детей младшего школьного возраста на примере офорта, разработанная Е.А.Старовит.

Недостаточно разработана и методика линогравюры (С.А.Федоров, Л.Г.Богачкина, Б.М.Богачкин), до последнего времени считающаяся единственной техникой высокой печати, доступной детскому творчеству. Интересен в этой связи опыт ДХШ № 1 г. Саранска, ее педагога Л.С.Шаниной-Трембачевской, использующей на занятиях класса графики техники линогравюры, сухой иглы, монотипии на картоне. Все авторы рассматривают черно-белую гравюру; возможность практического изучения цветной гравюры не только в общеобразовательной школе, но и в школах дополнительного образования вообще не рассматривается.

Интеграционный подход в современной педагогике является важным для художественного образования. Одной из более частных задач интеграции может быть объединение в одном процессе двух или нескольких решаемых задач, как, например, происходит при выполнении эстампа. Интеграция творчества и ремесла искусства на уровне, происходящем в эстампе, позволяет говорить о глубоком взаимопроникновении процессов воображения и интеллекта, характерном для подростка. Использование обучающих возможностей эстампа именно в подростковый период позволяет добиться особо плодотворного результата. Неоспоримо утверждение, что личность учителя - художника, знающего эстамп, помогающего ученику на всех этапах в такой ситуации будет играть немаловажную роль.

Эстамп в художественной педагогике представляет собой результативный творческий процесс. Преодоление неспособности создавать завершенное произведение является одной из важнейших проблем художественной педагогики. Решение ее возможно с помощью привлечения эстампа в процесс обучения сферы дополнительного образования, так как характер его создания необходимо сопровождается конечным результатом.

В такой ситуации доступность гравюры на картоне, возможность печати практически подручными средствами делает ее незаменимой в художественном образовании детей. Не существует книг и даже статей о данной технике как средстве в художественной педагогике. Несколько публикаций (А.С.Щипанов, В.Чуркин) не отражают в полной мере возможностей данной разновидности эстампа и сфокусированы, прежде всего, на технологическом аспекте. Тем не менее, гравюра на картоне в учебном процессе художественного образования

способна успешно решать целый ряд задач. Привлечение ее в более доступной, чем предлагалось ранее, форме на занятия изобразительного искусства имеет под собой глубокие основания, исходящие из особенностей выполнения работы в этой разновидности эстампа.

Глава Н «Гравюра на картоне в системе эстампа» состоит из трех параграфов и посвящена морфологическому анализу гравюры на картоне, рассмотрению ее художественно-выразительных возможностей и технологии создания.

В §1 «Особенности исторического становления гравюры на картоне» рассматривается положение, занимаемое гравюрой на картоне, условия ее появления.

Гравюра на картоне, положительные качества этой техники вследствие недостатка информации о ее истории и технологии исполнения не находят должного отражения в художественном творчестве и педагогике искусства.

Специфика искусства эстампа требует особого внимания не только к художественно-выразительным возможностям той или иной его техники, но и технологии выполнения. Анализ различного подхода к вопросу о значении материала, ремесла в искусстве (В.А.Фаворский, А.Д.Гончаров, И.Н.Павлов, Д.А.Шмаринов, М.В.Маторин, Н.Н.Волков, А.А.Сидоров, Б.Р.Виппер, Е.Ф.Ковтун, В.М.Звонцов, В.И.Шистко, А.И.Мажуга) выявил положение, что овладение художником техникой в эстампе невозможно без знания свойств материала, его художественно-выразительных возможностей; что только глубокое понимание художником средств техники дает ему умение управлять ими по своему замыслу. Все этапы создания эстампа взаимосвязаны, так как все вместе они составляют единый неразрывный творческий процесс.

Мышление в материале, основанное на глубоком знании той или иной техники, становится непременным условием создания эстампа высочайшего уровня, открывает пути к пониманию этого вида графики. Особенно оно важно в цветном эстампе, предполагающем многоступенчатое участие материала. В силу ограниченности изобразительных возможностей и большей, чем в живописи, условности в цветном эстампе особое значение приобретает выбор выразительных средств, приемов. Глубокое понимание этого искусства и овладение его средствами дает возможность убедительно говорить на его языке - «мыслить в материале» и этим достигать поставленной цели. Цвет в эстампе, воспринимаемый через материал, становится неразрывным со-участником в создании работы.

Возможности эксперимента в цветной гравюре, интерес к этому виду искусства делает совершенно естественным привлечение в нее новых материалов, одним из которых является гравюра на картоне.

В нашей стране картон для глубокой гравюры одним из первых использовал в 1920-30-е годы К.В.Кузнецов. Известны иллюстрации в технике глубокой гравюры на картоне М.М.Синяковой-Уречиной, созданные к поэме («повести в стихах») Н.Н.Асеева «Маяковский начинается» в 30-х годах XX века. В дальнейшем картон появляется в поле зрения художников после Великой Отечественной войны, но в этот период техника производит впечатление суррогатной, не претендующей на самостоятельное положение в ряду традиционных техник

эстампа (В.М.Звонцов). Тем не менее, эстампы, выполненные в гравюре на картоне, регулярно появлялись на Всесоюзных и Всероссийских выставках эстампа 1960-80-х годов.

Следует отметить, что наряду с глубоким способом гравирования картона художники стали использовать и высокий (А.Г.Акритас, И.Н.Воробьева, С.Э.Ведерникова), имеющий особый выразительный язык, предполагающий богатые возможности для решения как графических, так и живописных задач. Однако ныне в отношении гравюры на картоне очевиден спад интереса со стороны художников и, как следствие, со стороны искусствоведов.

§2 «Специфика художественно-выразительного языка гравюры на картоне» посвящен исследованию художественно-творческого потенциала этой разновидности эстампа.

Невостребованность гравюры на картоне сопровождается недооценкой ее художественно-выразительных возможностей. Обращение к вопросам технологии разных видов эстампа в отдельности дает понимание художественно-выразительного языка печатной графики в целом; их сравнение с особенностями гравюры на картоне наглядно характеризует ее самобытность.

Глубокая гравюра на картоне внешне напоминает технику сухой иглы с характерными барбами, придающими мягкость линиям и штрихам (К.В.Кузнецов, М.Адрианов, А.С.Смирнов). Отличающееся от сухой иглы на металле впечатление вызывает оттиск глубокой гравюры на картоне, в котором художник работает живописным пятном, тональными переходами, что обусловливается материалом, точнее, его фактурой (К.В.Кузнецов, Е.К.Эвенбах). Глубокая гравюра на картоне малотиражна.

Высокая гравюра на картоне, являясь своеобразной преемницей линогравюры, обладает своим оригинальным арсеналом выразительных средств, сочностью и живописной многогранностью пятен. С высокой гравюры на картоне можно отпечатать от 50-ти до 70 оттисков. Фактура картона, его зернистость позволяет достигать особых эффектов, которые недоступны другим материалам высокой гравюры. В этой технике возможна сложная гамма градаций черного цвета: черно-белую гравюру на картоне без преувеличения можно назвать живописной.

Особой убедительностью в этой живописности обладают цветные гравюры на картоне (А.Г.Акритас, С.Э.Ведерникова). В технике трудно добиться четкости, слоистость картона делает сложным тонкую моделировку деталей. Несмотря на кажущийся недостаток, это позволяет работать широкими пятнами, почти мазками, как бы плавно перетекающими друг в друга. Печать гравюры на картоне с изменением давления дает возможность получать оттиски разной по насыщенности силы и тонального разнообразия: от легких полутонов до экспрессивной по плотности мощи.

Картон позволяет экспериментировать, добиваться различного внешнего впечатления в зависимости от обработки поверхности клеем (С.Э.Ведерникова, Н.К.Хомяков); делать аппликацию на картоне (О.А.Николгорская, М.К.Претте, А.Капальдо, Д.Росс, К.Романо, Т.Росс, Д.Доусон). Художники также используют картон как основу для монотипии (Ю.М.Атланов).

Таким образом, гравюра на картоне дает возможность работы в черно-белой и цветной, высокой и глубокой гравюре; позволяет решать проблему как графичности, так и живописности в эстампе. В руках талантливого художника эта разновидность эстампа приобретает статус полноценного искусства. Возможность эксперимента в этой технике ставит ее в выигрышное положение в современной печатной графике.

В §3 «Этапы создания гравюры на картоне» рассматривается последовательность и особенности выполнения гравюры на картоне. Технология выполнения гравюры на картоне, несмотря на кажущуюся легкость, имеет ряд особенностей, отличающих ее от выполнения других техник высокой и глубокой печати.

Эти особенности начинаются на уровне выбора основы-картона для гравирования. Существуют разные его сорта, отличающиеся друг от друга фактурой, толщиной, цветом. Обладая различными характеристиками, они по-своему ведут себя при печати, придают оттиску различное впечатление. Основным инструментом при резке высокой гравюры является нож с косым сечением лезвия или скальпель. Для глубокой гравюры на картоне используется игла (шило). Выполнение эскизов является важным этапом работы над гравюрой, где эскизы к глубокой, высокой, черно-белой и цветной гравюре имеют свои особенности и различия. Первичная обработка картона или ее отсутствие также влияют на результат. Гравирование досок в высокой гравюре на картоне является наиболее ответственным этапом работы, творческий подход к которому позволяет добиться различных эффектов. Работа над печатными формами цветной гравюры происходит с учетом тонового анализа каждого цвета.

Линейный рисунок можно изобразить, процарапав или вырезав узкую бороздку иглой или резцом. В глубокой гравюре награвированный рисунок отпечатается темным. Если предполагается изображение пятен, различных по тону, можно использовать как снятие слоев картона, так и различное влияние на тон при печати силикатного клея или ПВА, а также наклеенные фрагменты тканей с ярко выраженной текстурой.

Для печати гравюры на картоне необходимы материалы и оборудование, отличающиеся доступностью, например, может быть использовано выжимное устройство от старой стиральной машины.

Глава III «Гравюра на картоне в практической художественно-педагогической работе» на основе проведенного эксперимента исследует педагогический потенциал техники.

В §1 «Гравюра на картоне как средство художественной педагогики» выявляются обучающие возможности техники.

Гравюра на картоне остается практически единственной разновидностью печатной графики, которая наиболее реально отвечает материальному положению школ дополнительного образования, но достоинства техники заключаются не только в этом. Прежде всего, это мягкость материала, на котором осуществляется гравирование, которая не предполагает вредных травмлений, дорогостоящих материалов, печать ее можно осуществлять в любых условиях. При этом

техника не теряет полноценности искусства эстампа. Важной для обучающего процесса спецификой высокой гравюры на картоне также является применяемый для проверки готовности печатной формы к печати прием визуально-тактильного анализа. Гравюра на картоне сочетает в себе возможность работы в двух видах гравюры: как в глубокой, так и в высокой, что подразумевает разные подходы к решению художественно-творческих задач. Такие условия расширяют перспективы творческой реализации юного автора.

Цветной эстамп практически не встречается на занятиях изобразительного искусства, его влияние на детское творчество никогда не было исследовано. Мы считаем, что специфика гравирования высокой цветной гравюры на картоне способствует развитию цветовосприятия. Художественные способности неразрывно связаны со способностями к колориту, цвету, что отмечается и психологами (В.И.Киреенко, Дрепс, Мейман). Цветная гравюра отличается от обычных способов развития чувства цвета, предполагая большую рационалистичность, логическую выстроенность творческого процесса.

Действия, сопровождающие практическое выполнение гравюры на картоне, характеризуются как внешняя гностическая деятельность, путем интериоризации переходящая во внутреннюю гностическую деятельность (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев). Такая деятельность может быть охарактеризована как аналитико-синтетическая: аналитический разбор цвета, опирающийся на совмещенное объемно-пространственное мышление и колористические представления, в высокой цветной гравюре происходит в два этапа: сначала от общего сложного цвета к частным составляющим - простым цветам; на втором этапе частное - доски-цвета - соединяются в общий цветовой результат - оттиск. Для выполнения высокой цветной гравюры на картоне необходимо аналитико-синтетическое объемно-пространственное мышление. Процесс работы над высокой цветной гравюрой на картоне способствует развитию пространственно-колористических представлений учащихся.

В процессе работы над гравюрой на картоне развивается умение объективно оценивать автором собственный труд, а значит и уверенность в своих силах. Знание технологии выполнения печатной техники обогащает процесс обучения, создавая атмосферу творческой мастерской на уроках.

§2 «Гравюра на картоне в художественно-педагогическом эксперименте» посвящен рассмотрению этапов экспериментальной работы.

Эта работа (1998-2001) проходила в несколько этапов, взаимосвязанных между собой. В качестве базовой площадки для проведения педагогического эксперимента использовалось художественное отделение ДШИ г. Пскова. Эксперимент проводился на занятиях по композиции. Условия проведения эксперимента (возрастная разница учащихся от 6-ти до 12 лет в первый год) обусловила разработку гибкой структуры программы обучения, позволила выявить особенности выполнения гравюры дошкольниками, младшими и средними школьниками. Особенность проведения эксперимента - выполнение гравюры на картоне является не только конечной целью, но и средством, развивающим специфические художественные способности учащихся.

Первый год экспериментальной работы имел целью проверить адекватность выбора содержания занятий, подготавливающих учащихся к выполнению гравюры на картоне, последовательность задач, которые будут ставиться перед учащимися. Весь процесс велся последовательно, с постепенным углублением знаний ребят о печатной графике и усложнением заданий. В течение года предусматривалось выполнение нескольких заданий в гравюре на картоне; в конце года предполагалось выполнить цветную гравюру на картоне. Исходные условия определили объем выполнения учащимися гравюры в общем цикле заданий, выполняемых в течение года: учащимися было выполнено два задания в гравюре, черно-белой и цветной в зависимости от возраста.

Второй год эксперимента характеризовался изменением состава группы, возрастной характеристика группы второго года обучения - от 9-ти до 14 лет. На основании результатов первого года обучения конкретизируются педагогические приемы и методы работы, уточняются задачи, которые ставятся перед учащимися, впервые знакомящимися с печатной графикой, особенностями работы в ее техниках. Основная часть программы состояла в изучении возможностей гравюры на картоне и особенностей технического исполнения. Условия проведения эксперимента позволили провести сравнительный анализ уровня выполнения работ учащихся, работающих второй год в эксперименте и учащихся, обучавшихся в течение предыдущего года по общепринятой схеме проведения занятий по композиции. Для учащихся второго года эксперимента цикл заданий носил углубленный характер, одновременно корректировалась степень сложности для учащихся разного возраста. В течение года учащимися было выполнено четыре задания в гравюре: высокие черно-белая и цветная гравюры, гравюра с использованием различных текстур, глубокая гравюра на картоне.

Третий год эксперимента характеризовался определением степени эффективности включения гравюры на картоне в учебный процесс дополнительного художественного образования. В последний год эксперимента состав группы был более устоявшимся, возрастные границы - от 11-ти до 15-ти лет. Более сложным уровнем поставленной цели - выполнение цветной гравюры на картоне - было научить учащихся мыслить в материале, владеть им при выполнении определенных задач, творчески перерабатывать как натурные, пейзажные зарисовки, эскизы, так и уметь реализовать собственный замысел в материале гравюры. Содержанием занятий последнего года эксперимента было выполнение тематической одноцветной и цветной гравюры на картоне (натюрморт, пейзаж, коллективная работа), применение техники к заданиям по прикладной графике (пригласительный билет, диплом и грамота).

В конце каждого года предполагалось выяснить, каких результатов достигли учащиеся. Проверялась исходная гипотеза о влиянии практического знакомства с гравюрой на картоне на развитие пространственно-колористических представлений на основании проведения цикла заданий в цветной гравюре на картоне, развитие творческого мышления, воображения, уверенности в своих силах.

В результате анализа литературы, посвященной исследованиям в области художественного развития и творчества (Л.С.Выготский, А.В.Бакушинский, Д.Н.Узнадзе, В.П.Зинченко, И.П.Волков, Г.В.Лабунская, В.С.Щербаков,

Ю.А.Полюянов и др.), опыта предшественников (Л.Г.Богачкина, Б.М.Богачкин, С.А.Федоров, Л.С.Шанина-Трембачевская) сформулированы и подтверждены критерии оценки работ учащихся.

- передача образности в изображении;
- чувство композиции в овладении пространством изображения;
- передача тонового разнообразия в черно-белой гравюре средствами линии и пятна;
- передача цветового богатства в цветной гравюре посредством использования принципа смешения цветов путем совмещения нескольких досок;
- степень самостоятельности в подготовке и использовании материалов при разработке эскизов и замысла, степень творчества и репродуктивности в работе.

В §3 «Итоги эксперимента: основные положения и методические рекомендации» подводятся итоги эксперимента; сравнительный анализ уровня работ и интереса учащихся к процессу выполнения гравюры.

Подведение итогов проходило в сравнении всех трех лет обучения и дало следующие результаты. Первый год обучения характеризуется начальным этапом, в который входил вводный подготовительный курс по основам композиции, цикл занятий, посвященных знакомству с графикой как видом изобразительного искусства и гравюрой на картоне как наиболее доступной ее разновидностью. Возрастные условия первого года обучения не позволяют оценить начальный уровень изобразительной грамоты учащихся как ровный, все учащиеся не обладали базовыми знаниями по основным предметам, представлениями о графике, в том числе и печатной. Самостоятельность и инициативу в выборе темы, выполнении эскизов проявляют не все учащиеся группы, при этом сохраняется повышенный интерес ребят к занятиям гравюрой. В начале года работы отличаются определенной робостью в решении изобразительной плоскости листа, к концу года большинство учащихся умеет работать с изображением в заданном формате, листы отличаются композиционным равновесием, сюжет хорошо прочитывается, учащиеся умеют выделять главное и могут передать задуманное средствами гравюры. Из общего количества работ учащихся, выполненных в технике гравюры на картоне в течение учебного года, к высокому уровню можно отнести 25%, к среднему 25%, к низкому 50% от общего числа учащихся.

Второй год обучения характеризуется как промежуточный этап, позволяющий сравнить уровень новых учеников и тех, кто обучался один год в эксперименте. Результаты по итогам года отличались от предыдущего овладением умениями и, в дальнейшем, навыками использовать средства гравюры для достижения выразительности художественного образа. Работы учащихся в общей массе характеризуются творческим подходом в решении поставленных задач, большей уверенностью при работе в гравюре, особенно тех ребят, которые обучались второй год в эксперименте, что выделяло их на фоне остальных. В целом второй год обучения можно охарактеризовать как переходный базовый к основному курсу занятий гравюрой на картоне. В процентном соотношении к высокому уровню выполнения работ относится 25%, к среднему — 50%, к низкому - 25% учащихся второго года обучения.

Третий год эксперимента опирается на полученный опыт и знания по технике исполнения гравюры, подкрепляется знаниями по основным дисциплинам учебного процесса в ДШИ. Занятия характеризуются серьезным настроем учащихся на работу, высокой степенью ответственности при выполнении всех этапов работы, что позволяет использовать в педагогической работе «домашние задания». Осознание учащимися важности всех этапов работы сопровождает весь процесс создания гравюр. Происходит углубление понимания искусства гравюры, что отражается в работах ребят: натура, цвет в ней, собственный творческий замысел преобразуются в условный язык гравюры, обусловленный сложным процессом восприятия. Общий уровень учащихся при выполнении работ в технике гравюры на картоне в течение всего года возрос. Так, высоким уровнем выполнения характеризуется 55% всех учащихся, средним - 27%, низким - 18% учащихся. Таким образом, было установлено, что в целом уровень выполнения работ третьего года обучения возрос по сравнению с первым.

В процессе эксперимента были выявлены закономерности, позволившие сформулировать следующие методические рекомендации:

- дошкольники и младшие школьники способны выполнять работы в технике гравюры на картоне на хорошем уровне, для чего сложность предлагаемых заданий и поставленных перед учащимися задач, вариативность в рамках одного материала должна четко контролироваться педагогом; для учащихся этого возраста можно порекомендовать использование аппликации на картоне, выполнение несложных композиций в высокой одноцветной гравюре на картоне;

- короткий ознакомительный курс печатной графики на примере гравюры на картоне не дает глубокого знакомства с техникой, ее выразительными возможностями, и, как следствие, не позволяет использовать их в своей работе на должном уровне; определяющую роль в качественном повышении уровня работ имеют регулярные занятия гравюрой на картоне, повышается уровень ответственности к занятиям, творческого подхода при решении задач;

- высокий уровень знаний основных предметов, изучаемых в учебном процессе ДХШ - ДШИ, способствует успешному изучению печатной графики и выполнению работ в ее техниках, наиболее оптимальной возрастной категорией для проведения занятий высокой цветной гравюрой на картоне с глубоким разбором по тону и цвету является группа от 11-лет и старше;

- специфика исполнения высокой цветной гравюры на картоне развивает пространственно-колористические представления учащихся, вырабатывается чувство завершенности произведения, что отражается в самостоятельной работе по подготовке эскиза, гравированию, осуществлению печати гравюр, самостоятельному подборе цветовых отношений.

В Заключении подводятся общие итоги исследования, отмечаются наиболее существенные научные результаты, которые заключаются в следующем:

- анализ художественно-выразительного языка гравюры на картоне во взаимосвязи с технологией доказывают, что гравюра на картоне - богатое возможностями явление как в эстампе, так и в художественно-педагогическом процессе;

- технологическая доступность и художественно-педагогический потенциал этой разновидности эстампа позволяет говорить о ней как важном компоненте

дополнительного художественного образования учащихся среднего школьного возраста;

- в соединении с регулярным решением задач, связанных с цветом, его восприятием в натуре и воплощением в гравюре развиваются пространственно-колористические представления учащихся.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Яблочкина Н.В. Гравюра на картоне как материал дипломной работы и ее возможности в педагогике искусства.// Композиция в системе профессиональной подготовки художника-педагога: сборник статей. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. - С. 67-71. (0,1 п.л.).
  2. Яблочкина Н.В. Как сделать гравюру на картоне. - Псков, Комитет по культуре Псковской области: Изд-во Псковского Областного центра народного творчества, 2002г. - 40 с, ил. (2,0 п.л.);
  3. Яблочкина Н.В. Методологические аспекты обучения детей технике высокой гравюры на картоне.// Проблемы методологии педагогических исследований в художественном образовании. Материалы конференции: Сборник статей. - СПб.: Изд-во СПХФА, 2002г. - С. 39-45. (0,4 п.л.)
  4. Яблочкина Н.В. Сотворчество в педагогическом процессе. // Повышение квалификации педагогов в контексте постдипломного образования: Материалы X областной научно-практической конференции 26-28 ноября 2002г. - Псков.: ПОИПКРО, 2003. - С. 156-159. (0,3 п.л.)
- Общий объем представленных публикаций 2,8 усл. пл.

Отпечатано с готового оригинал-макета в НПФ «АСТЕРИОН»

Заказ № 96. Подписано в печать 16 04 2004 г. Бум. офсетная.

Формат 60x84 ¹/₁₆. Объем 1,25 п. л. Тираж 100 экз.

Санкт-Петербург, 193144, а/я 299, тел./факс 275-73-00, тел. (812) 970-35-70

Internet: <http://home.comset.net/nix>

E-mail: nix@comset.net

10788