

Silko R.N.

PhD in Pedagogic sciences, Associate Professor
Chernihiv National TG Shevchenko Pedagogical University

INTUITIVE PAINTING AS A CREATIVE METHOD TO PREPARE STUDENTS WITH ACADEMIC DRAWING

Силко Р.Н.

к.п.н., доцент

*Черниговский национальный педагогический университет имени
Т.Г.Шевченко*

ИНТУИТИВНОЕ РИСОВАНИЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ

This article analyzes the features of drawing on the right side of the brain as an innovative method in preparing future Art teachers. Particularly, it revealed potential and highlights mechanisms of effective use of "intuitive painting" as a creative method in preparing students with academic drawing.

Keywords: drawing on the right side of the brain, creativity, academic drawing.

В статье анализируются особенности правополушарного рисования как инновационного метода в подготовке будущих педагогов-художников. Раскрывается потенциал и освещаются механизмы эффективного использования интуитивного рисования как творческого метода при подготовке студентов по академическому рисованию.

Ключевые слова: правополушарное рисование, креативность, академическое рисование.

Сегодня в условиях адаптации отечественного высшего образования к вхождению в европейскую образовательную среду стоит вопрос о качестве подготовки конкурентоспособных специалистов в своей отрасли. Одной из основополагающих характеристик специалиста в любой отрасли является его творческий потенциал и креативное мышление. Особенно эти качества важны для будущих педагогов-художников.

Цель нашего исследования – раскрыть потенциал и показать механизмы эффективного использования «интуитивного рисования» как творческого метода при подготовке студентов по академическому рисунку.

Метод «интуитивного рисования» был изобретён и опробован в США в 60-е годы XX столетия. Американский преподаватель Бэтти Эдвардс [3] основала удивительно эффективную методику обучения рисования, и назвала ее «Drawing on the Right Side of the Brain». Метод основывался на концепции Роджера Сперри о функциональной специализации полушарий головного мозга. Так как наш мозг разделяется на два полушария, то он использует два способа переработки информации. Одно полушарие использует вербальный и аналитический режим мышления – в нем перерабатываются звуки, алгоритмы, математические вычисления, речь. Другое полушарие использует режим образный – сравнение размеров, восприятие цвета, перспективы предметов, которые видит целиком. Впоследствии, в работах Бетти эти режимы получили названия «Л-режима» и «П-режима» соответственно.

Суть метода интуитивного (или правополушарного) рисования заключается во временном подавлении работы левого полушария и передачу ведущей роли в рисовании правому, более пригодному для этой деятельности. При работе игнорируются мнения из памяти о том, как объект должен выглядеть. Вместо этого художник «видит объект на самом деле» – сравнивая его размер в целом, размер отдельных элементов, отношение пространства, света и тени и объединении всего этого в единую картину. Метод Эдвардс, впервые опубликованный в 1979 году, быстро стал революционным и получил положительную оценку среди признанных художников и преподавателей, которые немедленно взяли его на вооружение. К сожалению, в отечественном образовании эта методика практически не используется.

Интуитивное рисование приводит к активизации правого полушария, которое у человека отвечает за идеи, образы, творчество. В то время, как у взрослых, в основном доминирующим является левое – это логика, расчет, ограничения. Исходя из этого, метод интуитивного рисования сегодня активно

используется в практике арт-терапии – это замечательный метод избежать внутренней цензуры, убрать эмоциональные блоки и взглянуть на мир и себя с другой стороны. Психологи, отмечают, что во время занятий улучшается мозговое кровообращение и происходит общая активизация деятельности головного мозга, что приводит к формированию новых путей взаимодействия между разными областями. А это в свою очередь включает компенсаторные механизмы [1, с. 10].

Именно такой огромный потенциал метода «интуитивное рисование» можно с успехом использовать в педагогических целях, в частности, – при подготовке студентов по академическому рисунку.

Особенно ценным и эффективным считаем использование интуитивного рисования на первых этапах, когда студенты только входят в мир академического рисунка. Использование метода интуитивного рисования позволяет студентам:

- слушать свою интуицию и себя;
- убирать барьеры «я не смогу», «у меня не получится»;
- развивать творческий потенциал;
- снимать стресс, отрицательные эмоциональные состояния;
- самовыражаться с удовольствием.

Дело в том, что правое полушарие у многих сильно отстает от левого. По мнению исследователей и самой Бетти [3, 1], в этом причина многих заблуждений в отношении способностей человека. Одно из таких заблуждений – что рисовать могут только те, у кого есть к этому склонность или одаренность. Интуитивный метод исходит из того, что рисование – это процесс не более сложный, чем чтение. Только за чтение отвечает левое полушарие, которое у большинства является доминирующим, а за умение рисовать – правое, которое многие привыкли не использовать. Методика рисования по Бетти Эдвардс – это набор уроков, каждый из которых постепенно приучает рисовать с использованием возможностей правого полушария – видеть контуры, вместо фигуры; различать негативные и позитивные пространства

(менять местами фигуру и фон); видеть перспективу и соотношение предметов (чувствовать пропорции); видеть работу света и тени; и собирать отдельные элементы в целостное восприятие. Бетти Эдвардс предлагает семь уроков, выполняя которые человек научается переключать себя в творческое состояние – включать правое полушарие. Именно развитию умения переключаться в с левого полушария на правое – и направлена система специальных упражнений, которые выполняют студенты на занятиях.

Например, одним из классических упражнений в интуитивном рисовании является копирование изображения, перевернутого вверх ногами. При таком рисовании включается правое полушарие, так как левое не может узнать предмет. А Правое видит не конкретный объект (предмет), а набор форм, линий и теней, что рисовать проще и понятнее. Когда изображение перевернуто, то Левому трудно разложить его на аналитические, логические понятия. Тогда в работу автоматически включается правое полушарие. Если рисовать видимые линии и формы, а не конкретный узнаваемый предмет, то результат может очень удивить сходством с оригиналом.

Согласно методу правополушарного рисования, процесс рисования состоит из пяти базовых навыков и двух передовых [3, с. 16].

Базовые навыки:

1. Восприятие очертаний (краёв).
2. Восприятие относительных углов и пропорций
3. Восприятие пустого пространства.
4. Восприятие соотношений света и тени.
5. Восприятие целостного образа или гештальта.

Также необходимы и дополнительные базовые навыки для творческого, выразительного рисования, ориентированного на искусство. Этих навыков два:

1. Рисование по памяти.
2. Рисование при помощи воображения.

Конечно, важными являются ещё и множество технических приёмов рисования, например разные способы использования материалов и

инструментов, которые используются в рисовании. Но эти пять навыков обеспечивают тренировку восприятия для квалифицированного овладения способностью выражать свои чувства и мысли при помощи рисунка. Эти пять базовых навыков являются необходимыми предпосылками эффективного использования двух дополнительных, передовых навыков. Все семь компонентов являются единым комплексным навыком рисования.

Основными *принципами* использования методики правополушарного рисования в условиях вузовской подготовки являются:

1. Использование подготовительных упражнений для активизации Прежизненного и угнетения левополушарной работы мозга, характерной для большинства людей.
2. Некритичность, предоставление свободы выбора в процессе рисования.
3. Техничность – предоставление обучаемым конкретных (простых, эффективных и выразительных) техник и средств изобразительной деятельности.
4. Обеспечение быстрой результативности деятельности за счёт малого размера работ и других технических приёмов.

Подобно другим комплексным навыкам – таким как, скажем, умение ходить, читать, управлять автомобилем – рисование, по мнению адептов правополушарного рисования, складывается из нескольких взаимодополняемых навыков, которые составляют единое целое. Усвоив все компоненты и собрав их вместе, человек приобретает базовое умение рисовать. В дальнейшем нет необходимости постоянно накапливать дополнительные базовые навыки. Дальнейший прогресс определяется практикой, совершенствованием техники и изучением того, к чему можно приложить приобретённые навыки. «Совокупное умение рисовать то, что находится у вас перед глазами (воспринимаемый предмет, человек, пейзаж), требует только пяти фундаментальных навыков – не более. Эти навыки не являются собственно навыками рисования. Это навыки восприятия» [3, с. 8]

Таким образом, эффективно развивается художественное видение и мышление, которое является важнейшим навыком для овладения академическим рисунком. Конечно, использование метода интуитивного рисования не является единственным в обучении академическому рисунку. Логический анализ формы и конструкции, теоретические знания, технические умения – остаются неизменными факторами подготовки.

Использование средств интуитивного рисования позволяют студенту разблокировать свою потенциальную способность к реалистичному рисунку. Методы интуитивного рисования помогают начинающим раскрыться, и, таким образом, укрепить уверенность в своих силах с тем, что бы далее осваивать все более сложные составляющие академического рисунка, вовлекая в работу мощные функции обоих полушарий мозга. Также опыт интуитивного рисования позволяет научиться переходить в новый режим мышления, имеющий огромный потенциал для мудрого, творческого решения любых проблемных ситуаций.

Литература:

1. Жарретт Л., Ленард Л. Рисунок. Полное руководство / Лорен Жарретт, Лиза Ленард. – М.: «Астрель», 2008. – 416 с.
2. Николаидис К. Естественный путь к рисованию / Кимон Николаидис // Пер. с англ. Е.Л. Кудрявцева. – Мн.: «Попурри», 2003. – 208 с.
3. Эдвардс Б. Откройте в себе художника / Бетти Эдвардс // Пер. с англ. П.А. Самсонов. – 3 изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. – 240 с.