

Р. С. ФЛОРЕСКУ,

*средняя школа № 2; кишиневский гос. пед. университет,
г. Бельцы, Молдова*

ОЦЕНИВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Об оценивании искусства с позиции ТРИЗ впервые написали Генрих Альтшуллер и Павел Амнуэль в 1982 году в статье «Шкала “Фантазия-2”»*. Но точнее – о «градусах фантазии» и определении качества научно-фантастической идеи в литературном творчестве писателей-фантастов [1]. За основу был взят общепринятый пятиуровневый ТРИЗ-подход Г. Альтшуллера по определению качественного уровня изобретения технических систем, а также аналогичная разработка Ю. Мурашковского пятиуровневой шкалы по отношению к художественным системам [6]. В поле зрения автора этого текста попал доклад М. Гафитулина «Уровни творчества или рождение новизны», сделанный им на третьей Петрозаводской конференции ТРИЗ в летние дни 1993 года [5]. В результате анализа десятков сотен репродукций художников (а также скульпторов, архитекторов, дизайнеров) через призму пятиуровневой шкалы изобретений получился на выходе «Измеритель качества изобразительно-объемного искусства». Как им пользоваться? Об этом можно узнать, если «Измеритель...» апробировать по отношению к другим произведениям изобразительного искусства, и не один раз, а тренируясь постоянно. Данная работа написана с позиций применения в обучающей среде школьников, студентов-дизайнеров и художников-педагогов.

Важно не только создавать художественное нестандартное произведение, но и уметь составлять рассказ о нем [7], особенно оценивать с позиций вклада... в мировой художественный процесс.

Как обучать этому юных художников и профессионалов? По принципу: видим такие-то объекты, такие-то цвета, и они имеют такое-то значение? Выразить эмоции музыкальными терминами перед картиной, скульптурой, дизайн-разработкой? Но это мы уже проходили. Неинструментально! Как быть?

Системный подход, намеченный Г. Альтшуллером в технике [2], позволяет, по нашему мнению, решать проблему инструментально и в изобразительном искусстве. Важно воспринимать произведение системно: например, ювелирное изделие (или скульптурный портрет, или фантастический жанр вообще) из чего-то состоит, и является частью чего-то; в целом и в частях происходят изменения во времени, где каждый элемент для чего-то предназначен. Подобные исследования проводились в разные периоды [1; 4; 5; 9; 10; 14; 15; 16].

Школьникам и студентам, художникам-педагогам легче видеть закономерное изменение достижений предшествующих творцов, определять

* См: www.altshuller.ru

место в художественном процессе своим работам, вырабатывая красоту речи, обогащая словарный запас.

Автором составлен «Измеритель качества изобразительно-объемного искусства», дающий шанс приблизиться к объективной оценке результата творческого труда [11; 13]. Здесь важно диагностировать не только степень новизны произведений искусства, но и другие, не менее значимые, параметры [12], например, технику для искусства, цветовую гамму, композицию. Назначение данного измерителя – **определение качества и места изобразительно-объемного*** искусства в мировой художественной культуре.

Измерять (оценивать) можно все что угодно [8]. Было бы чем. Поэтому предлагается «линейка» для выявления состояния искусства, где шкалой служат пять критериев: **новизна; узнаваемость тематики, идеи; качество колорита и компоновки ИОС; техническая система для искусства; собственное мнение, чувство.** Рассмотрим каждый критерий подробнее. Каждый, в свою очередь, состоит из пяти баллов (уровней), привычных в ТРИЗ.**

Критерий 1: новизна

Новизна ИОС зависит от степени ее отличия от прототипа (от уровня изобретений средств выражения, жанров, направлений искусства), от качества применения приемов фантазирования к известным объектам различного ранга иерархии искусства, измененным до нестандартности, фантастичности, неузнаваемости.

1 балл – прямой повтор известных выразительных средств. Воронство «интеллектуальной собственности», плагиат. Произведения этого уровня всегда имеют конкретный прототип. ИОС создается репродуктивно.

Пример: Первый вариант картины Рембрандта «Даная» представлял собой точную копию одноименной картины Карраччо [6]. На первых порах сюрреалисты подражали творчеству реди-мейд Марселя Дюшана [3].

2 балла – незначительные изменения в рамках известной структуры; замена одних известных выразительных средств на другие известные вы-

* Изобразительно-объемные системы (далее в тексте ИОС) – это любые художественные системы, относящиеся к живописи, графике, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладному искусству и дизайну.

** Напомним лишь, что эти критерии являются седьмым завершающим шагом АЛСОКи – АЛгоритма СОчинения КАртины. АЛСОКА – вспомогательное средство для мышления человека, позволяющее творить ирреальные художественные образы к картинам, декоративно-прикладному искусству, скульптуре и архитектуре, проектам. Цель АЛСОКи – выработать у детей и студентов основные умения и навыки сознательного фантазирования в области искусства. Результатом АЛСОКи являются нестандартные произведения, созданные по правилам [10].

разительные средства в данном жанре. Нового качества нет. ИОС создается репродуктивно.

Пример: Французский художник Эдуард Мане композицию картины «Олимпия» (1863) перенял с полотна Тициана Вечеллио «Венера Урбинская» (1538). Б. Кустодиев в работе «Групповой портрет художников общества «Мира искусства»» (1920) принципы компоновки взял с фрески Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» [15].

3 балла – изобретение конкретного выразительного средства или новое частное применение уже известного выразительного средства. Существенное изменение прототипа: выход за рамки общепринятых подходов. Появляется многофункциональное восприятие. Разрешается противоречие: прототип есть – прототипа нет. ИОС создается творчески-репродуктивно.

Пример: Поль Сезанн перенес принцип работы с близким пространством в натюрморте на портрет, пейзаж и др. жанры. К. Петров-Водкин изобрел сферическую перспективу, – новый способ передачи пространства и объема на плоскости [Из картотеки Р. Флореску]. Леонардо да Винчи для передачи “хищного” характера внешне привлекательной женщины дает ей в руки известного своим злым нравом зверька – горностаю, и придает даме и горностаю одинаковые позы (“Дама с горностаем”) [Из картотеки Ю. Мурашковского].

4 балла – изобретение нового типа выразительных средств; возникновение поджанра в рамках жанра, направления. Прототип неузнаваем. ИОС создается творчески.

Пример: Леонардо да Винчи изобрел воздушную перспективу. А. Васнецов создает исторический пейзаж. Л. Крапах разрабатывает цветную ксилографию (1507).

5 баллов – изобретение нового жанра или вида искусства. Прототипа нет. ИОС может сама служить прототипом для других художественных систем. ИОС создается максимально творчески.

Пример: Оскар Рутерсвард является родоначальником импоссибилизма – нового жанра в изобразительном искусстве, - невозможных фигур на плоскости и в пространстве [Из картотеки Р. Флореску].

Критерий 2: узнаваемость тематики, идеи

Тематика ИОС взаимосвязана с культурной группой. Чем выше балл, – тем ниже «потребление», узнаваемость (для современников). И, наоборот: чем ниже оценка, тем легче и приятней узнаваемость. Эта зависимость происходит от уровня изобретения новых выразительных средств, которые трудно воспринимаются при принципиально новой теме [6].

1 балл – повтор темы. Углубленное и более развернутое описание уже известных нюансов.

Пример: Тема материнства, известная еще со времен первобытнообщинного строя, в наше время уже исчерпана. Художники, берущиеся за эту

тематику, нового ничего ни привносят, как, например графическая работа Л. Ильиной «Мир тебе» (1989) [Из картотеки Р. Флореску].

2 балла – нюанс подтемы – некоторая новая тонкость в самоощущении членов культурной группы в уже известной композиции.

Пример: Тема распятия И. Христа раскрыта многими художниками мира, начиная с искусства Византии, древнерусской иконописи, культуры Возрождения и заканчивая эпохой Модернизма. Несколько по-иному трактует идею Сальвадор Дали в работе «Распятие (гиперкубическое тело)» в 1954 году, изобразив кубообразный крест, с тремя пространствами на плоскости, поместив рядом фигуру Галарины – жены сюрреалиста. В теле Христа не чувствуется страдания за род людской [Из картотеки Р. Флореску].

3 балла – новая подтема – новый тип членов культурной группы или новый вид связи с другими группами.

Пример: Воспевание морских волн (не моря и не океана), бушующей стихии, свечения солнца сквозь туман в творчестве И. К. Айвазовского [Из картотеки Р. Флореску].

4 балла – принципиальный поворот темы – новое состояние культурной группы.

Пример: Построение социализма и коммунизма – это «плохо» [Из картотеки Ю. Мурашковского]. Картина И. Глазунова «Великий эксперимент» [Из картотеки Р. Флореску].

5 баллов – изобретение принципиально новой темы – введение в сферу изобразительно-объемного искусства новой культурной группы.

Пример: Построение социализма и коммунизма – это «хорошо», единственно верно [Из картотеки Ю. Мурашковского].

Критерий 3: качество колорита и компоновки ИОС

Цветовое и композиционное решение ИОС влияет на доступность-недоступность раскрытия замысла, тематики. Узнаваемость – неузнаваемость зрителем выразительных средств становится (не) ясной или (не) полной, в зависимости от степени преобразования известных объектов приемами фантазирования в нестандартные (фантастические) образы, особенно, в зависимости от способов их размещения и цветовой трактовки по отношению к композиционному прототипу.

1 балл – полная колористическая и композиционная рассогласованность, дисгармония. ИОС не раскрывает сполна тематику.

Пример: Как правило – это ученические ИОС юных творцов, не овладевших сполна приемами колорита, взаимодействия цвета и замысла.

2 балла – частичное (неуверенное) цвето-световое и композиционное решение, не дающее ясного представления о тематике ИОС.

Пример: В основном – это работы студентов-художников, обучающихся на «удовлетворительно».

3 балла – колорит и композиция ИОС согласованы с тематикой и выразительными средствами, дающими полное и ясное впечатление о жанре, направлении искусства.

Пример: Живописные произведения Н. К. Рериха о духовном развитии человечества колористически и композиционно выдержаны: цвет несет символическое значение Востока и Запада [Из картотеки Р. Флореску].

4 балла – нестандартная (непривычная) цвето-световая и композиционная трактовка художественного образа в рамках развитого жанра, направления искусства.

Пример: Цвето-световая и композиционная мозаичность в творчестве П. Филонова, создавшего новое направление модернизма – «аналитическое искусство» [Из картотеки Р. Флореску].

5 баллов – принципиально новое колористическое и композиционное решение ИОС в рамках нового жанра, направления искусства.

Пример: Колористическая изменчивость и динамика, композиционное раскрытие мерцающих художественных образов в творчестве импрессионистов, перешедших также к серии композиций [Из картотеки Р. Флореску].

Критерий 4: техническая система для искусства

Качество применения техники в искусстве зависит от ее типа, степени взаимодействия, изменения инструментов и изделий, от их преобразования при получении новых эффектов следа.

1 балл – использование известной и развитой технической системы для искусства, дающей распространенные художественные эффекты следа.

Пример: Эффект штриховки черной тушью в технике офорта сухой иглой. Работа К. Писсарро «Пастушка на берегу» (к.ХІХ- н.ХХвв).

2 балла – повышение качества художественных эффектов следа, их нюансов, подражание другим известным эффектам с применением известной технической системы в данном жанре, направлении искусства.

Пример: Фотографический эффект в масляной живописи. Портретный жанр в творчестве И. Глазунова [Из картотеки Р. Флореску].

3 балла – изобретение нового художественного эффекта следа при изменении частей известной технической системы в рамках жанра, направления искусства.

Пример: При постоянстве известной техники: тушь, перо и бумага, - изменен характер следа – отрывистый и мелкий, волнообразный в графическом творчестве Ван Гога [Из картотеки Р. Флореску].

4 балла – изобретение комплекса новых художественных эффектов при создании новой технической системы или новых ее частей, что влечет за собой появление нового жанра или направления искусства.

Пример: Техника акватинты является частью технической системы офорт. Изобрел акватинту французский художник Жан-Батиста Лепренс в 1765 году. Эффект акватинты напоминает рисунок, выполненный акваре-

лью с отмывкой. Акватинта имеет ряд других эффектов, разработанных последователями [3].

5 баллов – крупнейшее изобретение принципиально новой технической системы, дающей развитие новым художественным эффектам, жанрам, направлениям и видам искусства. Как правило, художник еще не знает скрытые свойства этой техники.

Пример: Первобытный художник впервые попробовал рисовать сухой глиной, древесным углем на стенах пещер, отражая культовую тематику охоты. Это было крупнейшее изобретение графической техники, названное искусствоведами «наскальной графикой» [Из картотеки Ю. Мурашковского].

Критерий 5: субъективная оценка

Данный критерий не требует обоснований. Полная зависимость от личного ощущения **по принципу «нравится – не нравится»**, от чувствительности через каналы восприятия **«мощной силы и магнетизма»** или ее отсутствия в ИОС.

1 балл – никакого ощущения.

Пример: Творчество Ильи Глазунова*.

2 балла – ощущение, что в этом что-то есть.

Пример: Триптих молдавского живописца Юрия Хоровского «Пикник» или «Капля счастья в конце недели» [Из картотеки Р. Флореску].

3 балла – ИОС производит сильное впечатление.

Пример: Сюрреалистическая живопись и графика Сальвадора Дали; скульптуры Б. Микеланджело и К. Брэнкуш [Из картотеки Р. Флореску].

4 балла – ИОС хочется много раз смотреть и изучать, она дает что-то новое при восприятии, притягивает к себе, излучает «силу».

Пример: Творчество нидерландского художника И. Босха; византийская и древнерусская иконопись; церковная архитектура Румынии и России [Из картотеки Р. Флореску].

5 баллов – ИОС оказывает влияние на жизнь (судьбу), на мировоззрение.

Пример: Живопись Николая Рериха и его сына Святослава [Из картотеки Р. Флореску].

Как оценивать искусство? При оценивании искусства воспользуемся сводной таблицей инструментов для измерения качества и места ИОС в мировой художественной культуре на примере картины М. А. Врубеля «Пан» (см. таблицу).

Пример: Оценим картину М. А. Врубеля «Пан»: 1899, холст, масло, 124x106,3. Третьяковская галерея (с 1907), инв. № 1461.

* *Примеч.:* Приводимые примеры соответствуют внутреннему ощущению и восприятию автора.

Критерий 1: новизна. *Три балла.* Выразительные средства зритель поймет только после прочтения книги Анатоля Франса «Святой Сатир». Такое ВС, как «нижняя часть фигуры» – пень-копыта – фантастический объект: сказочное существо сливается с землей. Или другое выразительное средство «руки» – мускулистые плечи и старческие пальцы рук передают тему былой мощи и нынешней беспомощности. А выразительное средство «цевница в руке» подчеркивает тематику внутреннего музыкально-народного мира, принадлежность Героя к славянской культуре.

Таблица

**Измеритель качества и места изобразительно-объемной системы
в мировой художественной культуре**

№ n/n	Критерии	Баллы				
		1	2	3	4	5
1	Новизна			●		
2	Узнаваемость тематики, идеи			●		
3	Качество колорита и компоновки ИОС			●		
4	Техническая система для искусства	●				
5	Субъективная оценка		●			
Итого (средний арифметический балл)		2,4				

Критерий 2: узнаваемость тематики, идеи. *Три балла.* Показана старость греческого бога природы – Сатира, принявшего славянский облик Лешего. Раскрыта черта уставшего (фантастически-реального) состарившегося русского крестьянина – обыкновенного пастуха.

Критерий 3: качество колорита и компоновки ИОС. *Три балла.* Фигура Пана размещена на линии золотого сечения в соотношении 62:38, использована двусторонняя асимметрия от условной вертикали, на которой изображен Герой. Цвето-световая гамма картины подчеркивает тему угасания былой силы Сатира.

Критерий 4: техническая система для искусства. *Один балл.* Обыкновенная масляная живопись с известными эффектами следа.

Критерий 5: субъективная оценка. *Два балла.* В этом что-то есть.

Теперь осталось вывести по законам арифметики средний балл:
 $(3+3+3+1+2):5 = 12:5 = 2,4$

Задача 1: *Оцените по пяти критериям произведение искусства, изучаемое на занятиях изобразительного искусства в школе, колледже и вузе. Аргументируйте.*

Задача 2: *Оцените свою композицию, предлагаемым «Измерителем...». Аргументируйте.*

Для поэтапного анализа своих ИОС (или написания эссе), других художников и дизайнеров можно воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Назвать тему, автора и период времени (год, век) ИОС.

2. Определить строение ИОС, называя средства выражения (объекты), раскрывающие замысел.
3. Выделить связи и взаимодействия между фантастическими объектами.
4. Охарактеризовать объекты и действия через все каналы восприятия.
5. Назвать использованные приемы фантазирования, аргументировав назначение каждого полученного художественного образа.
6. Дать функциональную характеристику композиционного и цветового решения ИОС.
7. Поэтапно рассказать о применении технических систем: инструментах, изделии, следах и их эффектах.
8. Пополнить словарный запас образных характеристик. Записать в конспект.
9. Выделить события прошлого и будущего времен по отношению к фантастическим объектам.
10. Вжиться в образ и описать события с измененной точки зрения.

Задача 3: Расскажите о своей композиции. Объясните свой замысел.

Задача 4: Предложите оценить «Измерителем качества...» свою композицию соседу по парте. Попробуйте оценить его работу. Аргументируйте.

Выводы. Данный «Измеритель качества и места ИОС» – работоспособный инструмент диагностики не только «в руках» школьника и учителя, но и искусствоведа. «Измеритель...» показывает максимальное приближение к объективности уровня изобретения ИОС. Описанный инструмент оценивания произведений искусства развивает у потенциального творца желание развиваться, не повторять достижения предшественников при выборе темы, выразительных средств, техники для искусства, цветовой гаммы и композиции, особенно при функциональном выборе приемов фантазирования.

Над чем предстоит еще работать? Необходимо упростить седьмой шаг АЛСОКи – «Измеритель...». Он слишком сложный инструмент для оценивания изобразительно-объемного искусства. Для работы с ним, учащимся приходится усваивать предыдущие шесть шагов АЛгоритма Сочинения КАртины:

1. Выбор технической системы.
2. Поиск объектов замысла.
3. Сочинение фантастического объекта.
4. Составление композиции.
5. Выбор колорита.
6. Рассказ по созданной изобразительно-объемной системе.

Обучаемым без помощи учителя и информационного фонда изобретений в искусстве определить степень новизны (первый критерий) трудно. Отсюда и погрешности. Как максимально повысить качество оценивания?

Нынешних художников и дизайнеров пугает «жесткая» диагностика их творческого результата, особенно когда указывается точный прототип. Отсюда – раздражение, обиды, недовольства. Как искусствоведам быть объективными при измерении ИОС и не вызывать «удар на себя» со стороны творцов?

Как уберечь школьников от высокомерного желания «опережать время» в искусстве?

Здесь не все недостатки указаны. Ведь возможности «Измерителя...» еще предстоит изучать. А для этого приглашаем к сотрудничеству. Хотелось бы услышать конструктивную критику, помощь, совет.

Важно не только измерять с позиций вклада... в мировой художественный процесс, но и создавать художественное нестандартное произведение [10].

Как обучать этому юных художников и профессионалов? По принципу «делай, как я»? Но это мы уже проходили... Не инструментально! Но об этом в следующий раз...

Задача 5: *Оцените по пяти критериям произведение искусства своих современников. Аргументируйте.*

Новых взлетов к нестандартному искусству!

Примечания:

1. *Альтишуллер Г. С.* Краски для фантазии. Прелюдия к теории развития творческого воображения // Шанс на приключение / Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия. 1991.
2. *Альтишуллер Г. С.* Творчество как точная наука. М.: Советское радио, 1979.
3. *Виппер Б. Р.* Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985.
4. *Волков И.* «Компьютерный» подход к обучению педагога-художника // Педагогический вестник. 1994. № 9. С. 12.
5. *Гафитулин М. С.* Уровни творчества или рождение новизны <http://www.trizminsk.org>
6. *Мурашковский Ю. С.* Биография искусств. – Петрозаводск: Скандинавия, 2007.
7. *Мурашковская И. Н., Валюмс Н. П.* Картинка без запинки: Методика рассказа по картинке. – СПб.: Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995.
8. *Стойка А., Мустяцэ С.* Оценка результатов обучения: Методическое пособие.– Кишинэу: Лумина, 2001.
9. *Флореску Р. С.* Измеритель качества изобразительно-объемного искусства // http://fandom.rusf.ru/about_fan/floresky_1.htm
10. *Флореску Р. С.* Изобразительное изобретение по правилам? Часть 1. – Бэлць: Primexcom, 2004, 2005.
11. *Флореску Р. С.* Приемы фантазирования в изобразительном искусстве // Журнал ТРИЗ. 1992. № 6. С. 69-77.
12. *Флореску Р. С.* Творец в ответе перед собой, богом и зрителем // Голос Бэлць. 1995. № 103 (644). 21 декабря. - Бэлць: Молдова. С. 2.

13. *Florescu, Roman. Trei «aisberguri» sau șase calități ale personalității de creație //«Literatura și arta», – Chișinău: Moldova. № 42, 2006, 19 octombrie. – p. 6.*
14. *Флореску Р. С., Флореску Р. А. Введение в художественные эффекты. – Бэлць: ЧОУНБ. – 1993-2008 (рукопись, компьютерная версия).*
15. *Флореску Р. С., Флореску Р. А. Управляема муза? Творческие задачи по искусству: Некоторые методы решения задач в литературе и музыке, живописи и архитектуре, театре и кино. Кн. 1. – Бэлць: ЧОУНБ. – 1995 (рукопись, хранится в Кишиневском институте науки и воспитания с 1996 года).*
16. *Флореску Р. С. Штефан Флореску: Буковинский «монах» в искусстве Молдовы. – Кишинев: Полиграфический комбинат, 2006.*