Педагогический Совет МБУ ДО «ДДТ»

Сусуманский городской округ Магаданская область

Тема «Профориентация в дополнительном образовании»

ДОКЛАД

Профессия «Художник»

Докладчик

Солопова Галина Витальевна- руководитель кружка «Волшебная кисточка»

Мне вспоминаются слова мексиканского живописца Диего Риверы, который считал все споры о назначении искусства бессмысленными. Когда его спрашивали, зачем или во имя чего люди берутся за краски, он отвечал: «Художник рисует, потому что не может не рисовать. А если может – это уже не художник!» Коль скоро у человека возникла потребность творить, он просто обязан воплотить ее. Это всё равно что вернуть долг другу; кто-то заботливо посадил в вас маленькое семечко дарования, и, если терпеливо взращивать талант в себе – когда-нибудь вы сами сможете сеять семена и вкушать плоды сочной и яркой жизни!

Нищие или жрецы?

Пожалуй, мало какой родитель искренне пожелает ребенку участи «нищего художника». Потому-то и направляют сердобольные мамаши свои чада получать нелюбимое и «перспективное» образование в какой-нибудь другой вуз. А ведь в древние времена художник считался существом высшего, сакрального порядка. И далеко не каждый имел право выражать эту тонкую связь между земным миром и материей мысли. Поэтому совсем не удивительно, когда даже взрослые состоявшиеся люди бросают всё, чтобы погрузиться в удивительный мир живописи. Он огромен; вокруг искусства ведется масса споров о его формах и видах… Но, ребята, не в критиках с их болтовней дело. Дело в том, что когда вы видите это внутри себя, и четко знаете, что хотите донести до зрителя, а нарисовать не можете – это трагедия!

Тем временем фундаментальное художественное образование гарантирует: вы научитесь рисовать.

Азы

Сейчас слишком многие пренебрегают «формой». Оттого в современном искусстве упадок, и поговаривают, что в Европе академическая школа утрачена вовсе. К счастью, в России картина иная: и в столице, и в регионах доступно среднее базовое специальное художественное образование. К тому же при каждом вузе есть подготовительные курсы, записываться на которые лучше заблаговременно, если вы только недавно взялись за кисть. При наличии же у вас явно выраженного дарования помочь вам могут частные уроки у преподавателя данного заведения, который хорошо знаком со всеми требованиями к абитуриенту.

Учтите: при условии пусть и усиленной подготовки по конкретному профилю – в месяц или два никак не уложиться. Ибо даже самые простые учебные заведения предполагают наличие у вас папки с достойными работами – портфолио; очень часто предпочтение отдают не самому талантливому, а тому, у кого есть подготовительное образование. Если вы никогда не занимались систематически, но обладаете способностями и большим желанием выучиться на художника – лучше отложите поступление на год и не жалейте ни времени, ни средств на подготовку.

От вундеркинда до Ван Гога

Позиция родителей в отношении моего выбора профессии была лояльна до безразличия: «Выбирай сама!» – а выбирать уже было не из чего: я рисую ровно столько, сколько помню себя. Рассуждая о том, существует ли врожденная склонность к творчеству, я всё чаще убеждаюсь, что каждый ребенок как чистый лист бумаги, и первые установки и программы на будущую жизнь на этот «лист» наносят именно родители.

Мои – не имели возможность предоставить хорошее образование, качественный досуг в платных секциях, кружках и лагерях, но они дали мне намного больше! Уважали и поддерживали мой выбор с ранних лет, добросовестно приучали к творчеству, воспитывая хороший вкус, призывали «свои неудачи превращать в возможности» – это особая смекалка бедных, которые никогда не унывают и не сдаются!

С таким багажом я без особого труда поступила и в художественное училище, и в вуз. Разумеется, мне было проще в том плане, что к своей цели я сознательно шла с самого детства, занимаясь в художественной школе и много рисуя в свободное время.

Но не отчаивайтесь, если драгоценные возможности вами уже упущены: всемирно известный Ван Гог впервые взялся за карандаш в зрелом возрасте, и это не мешает его картинам стоить миллионы долларов сегодня! Тут дело в упорстве. Ведь научиться рисовать можно всего лишь одним способом – рисуя. Много, усердно, невзирая на смущение и провалы.

«Я так вижу!"

У желающих стать художниками бывает соблазн ограничить свое образование в угоду собственной творческой независимости. Благо можно книжку почитать: абсолютно всё, что мы знаем об искусстве, уже записано, подробно зафиксировано. Изданы обучающие пособия, прекрасные подробнейшие учебники по анатомии, цветоведению, колористике и прочим художественным дисциплинам. Такова ваша фундаментальная база, на которой начнет расцветать то, чему уже нигде не учат. Ваше учебное заведение славится академизмом, приверженностью традиции и фундаментальным изучением лучших образцов мировой живописи? Иногда это можно расценить как недостаток! Ведь художнику необходима свобода творческого самовыражения: загоняя его в слишком четко обозначенные рамки – расслабляешь фантазию, притесняешь самобытность автора.

Но… сколько встречала я этих несчастных выпускников новомодных студий с философией: «Это не бездарная мазня, а просто я так вижу!» – которые потом мучаются в жалких потугах «родить» что-то стоящее! Те, что поглупее, огрызаются, хают академизм, ударяются в дешевенький эпатаж. А нормальные люди – не стесняются продолжать свое образование и самообразование. И зачастую одним упорством добиваются большего, чем иные ленивые пусть даже и гении!

Не забывайте, что духом свободы будет пропитан каждый день вашего обучения живописи. Любой творческий вуз предполагает неформальную обстановку: вы забудете, что такое звонок на урок, будете ночевать в мастерских, перестанете мыслить стандартно, выглядеть скучно. Поверьте: для каждого студента это незабываемое, яркое, парадоксальное, ни на что не похожее время в жизни! Здесь всё целиком и полностью зависит от вас: ведь вы можете слепо и бездумно выполнять все требующееся, действуя «по указке», – а можете, используя базовые навыки, изучая основы, развиваться в своем собственном направлении, экспериментировать и искать. Чем я и занималась, просиживая в библиотеке часами, копируя нравившихся мне авторов. Просто так, для себя.

Кстати, поистине самый большой дар, который я получила благодаря своему образованию, – это как раз удивительная свобода! Никто не может гарантировать вам востребованность вашего уникального таланта, не подкрепленного школой, – зато профессиональные навыки и диплом дают вам право и возможность браться за интересные проекты, будь то репетиторство или творческая работа на заказ. О, если бы вы знали, сколько раз меня выручало мое академическое образование, прежде чем я смогла продать что-то «свое»! Я расписывала стены, рисовала парадные портреты, занималась с детишками и оформляла книги! Всё это – и опыт, и возможность продержаться «на плаву», пока вы не имеете возможности существовать только за счет искусства. Вы можете заработать своим талантом в любом месте, в любое время, независимо от графиков, биржи труда, стажа и прочего!

Шумная карьера

Если вы думаете, что по итогам обучения автоматически сможете и реализоваться в профессии, то это заблуждение. Вузы и академии выпускают массу примерно одинаково хорошо рисующих ребят с большими амбициями. А дальше всё зависит… ну да, правильно, опять от вас.

Сегодня «гений тот, кто громче всех об этом кричит». Ведь есть талант – а есть талант продвигаться! Порой отсутствие таланта рисовальщика не мешает наличию способности у того же самого человека чувствовать дух времени. Вот и появляются все эти безумные забияки, готовые раздеваться на публике во имя каких-то там, им одним понятных, «высоких» идей. Что самое парадоксальное – находятся люди, готовые им рукоплескать. А потом говорят об упразднении каких бы то ни было норм в современном искусстве…

Впрочем, не стоит обольщаться, что на «цирке» нынче можно быстро и без труда обогатиться. В последнее время заметна тенденция возвращения к традиции – и кураторы не жалеют ни сил, ни времени на поиск настоящих талантов.

Впрочем, некоторые настоящие таланты спрятались слишком хорошо.

Полотна на шкафу

Галеристы жалуются на тех современных творцов, которые, потрясающе рисуя, тем не менее одержимы предрассудком, будто «настоящее искусство не продается». Такие люди не способны разговаривать с заказчиками, кураторами, не видят в этом смысла, считают ниже своего достоинства… или просто настолько ушли в свой мир, что уже откровенно мало чем интересуются. Знала я одну девушку, одаренную сверх меры. Работы ее будоражили меня. Мне-то повезло: мы учились вместе, и я регулярно видела её новые работы. А вот все остальные – увы, в обозримом будущем вряд ли будут иметь такое счастье, ибо художница оказалась строптивой, нелюдимой и картины предпочитала хранить на шкафу. Неоднократно я пыталась склонить ее к участию в выставке, хоть какому-то продвижению вовне, но ее это не интересовало. Очень грустно и обидно. Притом что любое специальное учебное заведение дает массу возможностей для продвижения. Это и конкурсы, семинары, выставки, практики в интересных местах; и знакомства с уникальными представителями выбранной профессии. Кроме того, не забывайте, что все ваши сокурсники тоже станут художниками (и всегда есть шанс, что прославленными). Сколько ценных, стратегически важных и просто интересных связей в одном месте! Вы же рассчитываете когда-то начать зарабатывать на вашем таланте?

У картины будет ваша душа

Каждый художник – это, с одной стороны, кропотливый, дотошный ремесленник, трудяга, тренирующий руку и зоркость, как средневековый стрелок; с другой – философ и мечтатель, вечный ребенок, с чистым сердцем и тонкой душевной организацией. Художники сегодня – это те, кого в прежние времена звали «трубадурами»: глашатаи современности, гиперчувствительные индикаторы нравов и последние романтики.

Сегодня настоящий творец должен помнить о той ответственности, которую налагает на него дар нести людям информацию посредством своего таланта, своих картин. Я не раз убеждалась, как важно для творца сохранять нравственную чистоту, следить за всем, что проникает в сознание. В картинах, цветах, мазках, линиях, сюжетах всплывают сказанные вами слова – нервным штрихом; теплые августовские ночи – насыщенным ультрамарином; ваши дурные помыслы – негативным фоном, отвращением, которое вдруг испытываешь неосознанно, глядя на иные сюжеты.

Без духовности вы навсегда останетесь «технарем», прекрасным и никому не интересным рисовальщиком, поскольку мастерство требует внутреннего наполнения – того, что называются жизнью в творчестве. Впрочем, существует и другая крайность, когда человек, «улетев в облака», забывает, что даже самые возвышенные идеи необходимо облекать в доступную форму. Иначе они понятны только вам, а для всех остальных никакой особой ценности не представляют. Я уж не говорю про интерес…

Найдите образ своей жизни

Так как же построить хорошую и грамотную карьеру в художественной сфере, не умерев с голода и не поступившись при этом своими принципами? Отвечу: стать не просто художником, а художником жизни!

Пришло время суперпрофессионалов – они и рисуют изысканно, и остросоциальных вопросов не боятся, и обладают богатым духовным миром, из которого черпают новаторские идеи и вдохновляющие решения.

Сегодня заказчик и сам может, условно говоря, купить себе цифровой фотоаппарат и делать в фотошопе реалистичные портреты не хуже Репина. Поэтому платят не за «красивые цветочки», а за концепции. И тут очень важна лично Ваша позиция, Ваш образ, то, что Вы несете в мир.

Поэтому не будьте однодневками и пустословами – обретайте вес своего влияния через усердное обучение, самопознание и труд души. А наградой вам будет та удивительная жизнь, полная свободы, счастья и признания, которой сегодня живут всё больше и больше художников по всему миру!