

УДК 378.147:74 (Высшее образование. Университеты. Академическое обучение. Рисование и черчение. Дизайн, Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы)

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УСЛОВНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ В ВУЗЕ

© 2017 Е.В. Столярова, О.А. Жерноклёва

Столярова Елена Георгиевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства. E-mail: St998707@mail.ru

Жерноклёва Ольга Александровна, архитектор, доцент кафедры архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства. E-mail: zhernokleva.olga@yandex.ru

Самарский государственный технический университет. Академия строительства и архитектуры. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 15.12.2017

В статье приводятся некоторые методические особенности проведения занятий по предмету «Живопись» в подготовке будущих специалистов по направлению «Архитектура» и «Дизайн». Особое внимание уделяется условно-декоративной живописи, технике исполнения на примере одного из заданий учебной программы. Целью статьи является необходимость сформулировать основные принципы организации картинной плоскости на примере натюрморта, выполненного в стиле мастера живописи конца XIX – начала XX века. *Вывод:* переосмыслив изученный материал, студенты, создавали новые произведения, используя стилистику мастера, привнося в свою работу авторское видение современного человека XXI века. В статье представлено несколько примеров работ студентов 2 курса направления подготовки «Архитектура» и «Дизайн». Результаты работы были представлены на выставке лучших студенческих работ в выставочном зале ТСХР в ТЦ «Европа» г. Самара. Это еще раз подтверждает ценность художественно-творческой интерпретации великого наследия прошлого.

Ключевые слова: художественная условность, декоративная живопись, цветовые отношения, натюрморт, художественные приёмы, конструктивное построение, коллаж.

Дисциплина живопись в СамГТУ преподаётся на кафедре Архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства для направлений подготовки «Архитектура» и «Дизайн». Методические особенности преподавания сложились в процессе многолетней педагогической работы со студентами. Наряду с академической живописью студенты изучают инновационные приемы условно-формальной и декоративной живописи. Будущим архитекторам и дизайнерам на специальных дисциплинах необходимо развивать творческое мышление, знакомить с приемами художественной интерпретации реалистической натуры.

Художественная условность – это мера, которая определяется творческой задачей, художественной целью и прежде всего необходимостью сохранить внутреннюю целостность образа. Условность становится способом художественного обобщения, предполагающего повышенную эмоциональность образа и рассчитанного на такой же эмоционально-экспрессивный зрительский отклик» [2].

«Рассуждая, художник должен, конечно, отдавать себе отчет в том, что его картина – условность, – говорил А. Матисс, но, когда он пишет, им должно владеть чувство, что он копирует натуру. И, даже отступая от натуры, он должен быть, убежден, что делает это в целях более полной ее передачи» [цит. по сб. ст. 3, С.22].

Творческая работа приобретает новое яркое декоративное звучание при использовании приёмов условного изображения. Латинское слово «decoro» значит «украшать». «Декоративность» – одна из форм выражения красоты и художественности, особое качество художественной формы, повышающее ее эмоциональную выразительность.

Отличительной особенностью работ будущих архитекторов и дизайнеров является их способность к конструктивному построению картинной плоскости. Овладевая всем инструментарием композиционных и колористических приемов, средств выразительности, студенты учатся создавать творческие неорди-

нарные работы, используя различные техники живописи и коллажа.

Создавая художественное произведение, студенты используют весь имеющийся у них арсенал композиционных приемов, знаний в области конструкции, пропорций частей целого, законы гармонии формы и цвета. И только в этом случае создается произведение, способное вызывать эмоциональный отклик и создавать настроение. В коллажных работах будущие проектировщики учатся использовать различные фактуры, их эстетические свойства, конструктивные возможности, комбинации с другими материалами.

На занятиях по дисциплине «Живопись» большинство экспериментальных работы над композицией, цветом, и трактовкой образа проходят в работе над натюрмортом. Натюрморт – это жанр живописи, в котором изображаются предметы окружающего нас мира вещей, несущие определенную смысловую связь. В натюрморте художник подбирает атрибуты, которые в определенной композиции передают идейную задачу автора. Этот жанр живописи создает художественный образ, вовлекает зрителя, заставляя размышлять и философствовать.

Натюрморт – в ретроспективе своего развития позволил художникам осуществлять самые смелые, авангардные эксперименты. Приемы

живописи расширили не только свою технику, но и технологию исполнения. Образные решения часто выходили за пределы понимания сюжетной композиции, давая толчок философии мысли и психологии восприятия окружающего мира вещей.

В начале XX века появились творческие эксперименты в этой области. Натюрморт явился своеобразной лабораторией, позволяющей проводить эксперименты в области изобразительного языка. Приобретая новые темы, приемы, образы, за короткий период времени, русский натюрморт стал в авангарде декоративной живописи, пройдя путь от реалистического изображения до условной живописи. Каким же в самом общем плане должно быть обучение в вузе, чтобы результатом его стало развитие творческого мышления.

По мнению Т.Г. Богатыревой, образовательная система в новых условиях должна претерпеть изменения, связанные с тем, что перед лицом преобразований в глобальном масштабе особо остро стоит задача обеспечения расцвета человеческой личности, обладающей творческим мышлением и способностями к саморазвитию, что невозможно без трансляции культурных и эстетических ценностей, без существования духовных ориентиров [1].



Рис. 1 Жунина Е.М ст.2 курса гр.19 ДГ
(Zhunina E.M. Student 2 courses gr.19 DG)



Рис. 2 Васильева В.С. ст.2 курса гр.19 ДС
(Vasilyeva V.S. Student 2 courses gr.19 DS)



Рис. 3 Соколова С.С. ст. 2 курса гр. ДГ
(Sokolova S.S. Student 2 courses gr. DG)



Рис. 4 Чигрина А.О. ст. 2 курса гр.19 ДС
(Chigrina A.O. Student 2 courses gr.19 DS)

Анализ существующей практики показывает необходимость развития методик преподавания специальных дисциплин в вузе. В этой статье авторы представили один из методов «Работа в стиле мастера», позволяющий изучить наследие живописи конца XIX – начала XX вв. и использовать приемы художников на практике в процессе обучения.

На занятиях по живописи при работе над натюрмортом студентам было предложено задание, суть которого состоит в том, чтобы написать предложенный натюрморт в манере и цветовой гамме одного из признанных мастеров живописи. Было выбрано несколько художников, работавших в разных художественных манерах: А. Матисс, Ван Гог, А. Лентулов, Г. Климт, П. Пикассо, Дж. Брак и др.

В процессе выполнения задания студенты углубленно изучали творческие особенности признанных мастеров живописи. Выбирали наибо-

лее заинтересовавшего их автора, анализировали стилистические, композиционные приемы, цветовую гамму и переосмысливали учебные постановки с этой точки зрения. Студенты разрабатывали ряд эскизов, из которых вместе с преподавателями выбирали лучший вариант, на основе которого создавалась авторская интерпретация «в стиле мастера».

Вывод: Переосмыслив изученный материал, студенты, создавали новые произведения, используя стилистику мастера, привнося в свою работу авторское видение современного человека XXI века. В статье представлено несколько примеров работ студентов 2 курса направления подготовки «Архитектура» и «Дизайн». Результаты работы были представлены на выставке лучших студенческих работ в выставочном зале ТСХР в ТЦ «Европа» г. Самара. Это еще раз подтверждает ценность художественно-творческой интерпретации великого наследия прошлого.

1. "НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА". Факторы культуры и образования в стратегиях развития российского общества: http://old.nasledie.ru/kul'tyra/4_4_2/article.php?art=8; Гаврилова, Л.В. Проблема реализации интегративной педагогической системы формирования дизайнерской культуры будущих специалистов // Актуальные проблемы непрерывного профессионального образования: сборник науч. трудов. Тольятти, ТГУ, 2010. 338с. С.144–147.
2. Краткий словарь по эстетике: <http://esthetiks.ru/uslovnost-hudozhestvennaya.html>
3. Матисс: сборник статей о творчестве. М., 1958; Зубова, М.В. Графика Матисса. М., 1977; Эсколье Р., Матисс. Л., 1979; Diehl G. Henri Matisse. Paris, 1954; Cowing L. Matisse. N.Y., 1979; Schneider P. Matisse. N.Y., 1984:

<http://cult-lib.ru/doc/aesthetic/lexicon/169.htm>; Алпатов, М.В. МАТИСС / ред. Ю.А. Молок, мл. ред. Е.А. Скиба, худ.Ф.Б. Збарский, худ. ред. М.Г. Жуков и А.А. Сидорова, кор. Т.В. Кудрявцева. М., Изд-во «Искусство», 1969: <https://coollib.com/b/195092/read#t1>

METHODICAL ASPECTS OF TEACHING CONVENTIONAL AND DECORATIVE PAINTING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

© 2017 E.V. Stolyarova, O.A. Zhernoklyova

Elena G. Stolyarova, candidate of art history, associate professor of the Chair of architectural and construction graphics and fine arts. E-mail: St998707@mail.ru

Olga A. Zhernoklyova, architect, associate professor of the Chair of architectural and construction graphics and fine arts. E-mail: zhernokleva.olga@yandex.ru

Samara State Technical University. Academy of Construction
and Architecture. Samara, Russia

In the article some methodical features of the subject "Painting" teaching in the course of future specialists training in "Architecture" and "Design" training program are given. Special attention is paid to conventional and decorative painting, technique on the example of one of the educational program tasks. The purpose of the article is the need to formulate the basic principles of the picture plane organization on the example of still life treated in the style of painters of the late XIX – early XX centuries. *Conclusion:* having rethought the studied material students created new works using stylistics of the master, introducing in the work author's vision of the XXI century modern person. Several examples of 2 year students' works of the training program "Architecture" and "Design" are presented in the article. The results of work were presented at an exhibition of the best students' works in showroom TSHR in Shopping Center "Europe", Samara. It once again confirms the value of art and creative interpretation of great heritage of the past.

Keywords: art convention, decorative painting, color reference, still life, artistic device, structural design, collage.

1. "NASLEDIE OTECHESTVA". *Faktory kul'tury i obrazovaniya v strategiyakh razvitiya rossiiskogo obshchestva ("HERITAGE of the FATHERLAND". Factors of culture and education in development strategies of the Russian society):* http://old.nasledie.ru/kyltyra/4_4_2/article.php?art=8; Gavrilova, L.V. Problema realizatsii integrativnoi pedagogicheskoi sistemy formirovaniya dizainerskoi kul'tury budushchikh spetsialistov (Problem of realization of integrative pedagogical system of formation of design culture of future experts). *Aktual'nye problemy nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya: sbornik nauch. trudov. Tol'yatti, TGU, 2010. 338s. S.144–147.*
2. *Kratkii slovar' po estetike (The short dictionary on esthetics).* Rezhim dostupa: <http://estetiks.ru/uslovnost-hudozhestvennaya.html>
3. *Matiss: sbornik statei o tvorchestve (Matisse: collection of articles about creativity).* М., 1958; Zubova, M.V. *Grafika Matissa (Matisse's graphics).* М., 1977; *Eskol'e R., Matiss (Matiss).* L., 1979; Diehl G. *Henri Matisse.* Paris, 1954; Cowing L. *Matisse.* N.Y., 1979; Schneider P. *Matisse.* N.Y., 1984: <http://cult-lib.ru/doc/aesthetic/lexicon/169.htm> ; Алпатов, М.В. МАТИСС (MATISS) / ред. Ю.А. Молок, мл. ред. Е.А. Скиба, худ.Ф.Б. Збарский, худ. ред. М.Г. Жуков и А.А. Сидорова, кор.Т.В. Кудрявцева. М., Изд-во «Искусство», 1969: <https://coollib.com/b/195092/read#t1>