

Я. В. Новикова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ В АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ВУЗАХ В РАМКАХ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Автор рассматривает характерные подходы к обучению живописи в различных архитектурно-дизайнерских школах в рамках бакалавриата. Особое внимание уделено особенностям преподавания живописи на начальном (пропедевтическом) этапе обучения. Описываются методы обучения по курсу живописи в рамках пропедевтического подхода, разработанные автором на основе теоретического анализа научной и специальной литературы и результатов экспериментального исследования.

Ключевые слова: *бакалавриат, пропедевтика, живопись, методика преподавания.*

В новых условиях бакалавриата [1] в высшей школе можно наблюдать разноплановые подходы к обучению различным видам профессиональной деятельности, в том числе и дизайну. Как отмечают многие специалисты (Б. Г. Бархин, Ю. Назаров, В. Т. Шимко, Д. Л. Мелодинский, В. Ф. Сидоренко, А. Сайко, М. О. Сурина, А. Г. Устинов, А. А. Сурин и др.), центральной задачей обучения дизайн-деятельности становится формирование таких механизмов теоретической и творческой профессиональной деятельности, на основании которых студенты могут самостоятельно находить и использовать методы и способы решения других нестереотипных задач, что особо актуально и в современных условиях.

Известно, что в учебном процессе механизмы творческой, а вместе с тем и профессиональной деятельности формируются уже на начальном этапе обучения посредством ряда общехудожественных и специальных дисциплин, особое место среди которых занимает «живопись».

В различных школах сложились свои характерные подходы к преподаванию живописи, которые и отразились на процессе профессионального обучения в целом. В связи с этим с целью оптимизации и улучшения качества обучения бакалавров дизайнеров в рамках дисциплины «живопись» необходимо рассмотреть процесс подготовки студентов по данной дисциплине в некоторых творческих вузах Италии, Великобритании, Франции и США, ориентированных на подготовку именно бакалавров дизайна или искусства.

Во-первых, во всех рассмотренных нами вузах этап бакалавриата разделен на несколько стадий (3–4 стадии) в зависимости от сроков обучения. Первая стадия (1-й год обучения) является базовой. Здесь студенты получают фундаментальные основы предметов и готовятся к последующим этапам. В зависимости от направленности обучения и обучающих программ, предлагаемых вузами, подготовка ведется по таким дисциплинам, как «живопись», «рисование», «композиция», «рисование с натуры», «цвет», «рисование и композиция»,

«история искусства», «история современного искусства», «художественная анатомия», «техники живописи», «визуальная культура», «методология дизайн-проектирования» и т. д. Причем в ряде вузов в течение первого года обучения подготовка по фундаментальным предметам одинакова для слушателей программ по моде, дизайну или изобразительному искусству (например Paris American Academy – Франция, Istituto Europeo di Design Italy – Италия, California College of the Arts – США).

Вторая стадия обучения (2–3-й годы) характеризуется раскрытием собственного творческого потенциала и развитием свободы творчества (экспериментирование). Заключительная стадия (3–4-й годы) представляет собой синтез всех полученных ранее профессиональных знаний и навыков, а итогом обучения становится авторский проект, собственное художественное произведение или создание портфолио (Paris American Academy).

Во-вторых, необходимо отметить, что во всех рассмотренных нами вузах в подготовку бакалавров дизайнеров обязательно включаются дисциплины художественного цикла («живопись», «рисунок»). При этом в некоторых учебных заведениях профессиональная направленность дизайн-деятельности отражается на процессе обучения данных дисциплин. Так, например, для студентов, обучающихся по специальности «дизайн костюма», курс по рисунку и живописи насыщен учебными заданиями, связанными с рисованием человека, драпировок и т. п. (Paris American Academy, Loughborough University of Art and Design – Великобритания, NABA – Италия, California College of the Arts и др.).

В-третьих, в большинстве вузов используются схожие методы и приемы обучения. Обязательными являются лекции, семинары, экскурсии и посещение разного рода выставок. В целом наблюдается комплексный подход к обучению, включающий творческие методики работы, сочетание традиционных технологий обучения с новыми, мастер-классы (преобладают в вузах Великобритании) и участие студентов в конкурсах и выставках (California College of the Arts, Paris American Academy).

Основным же методом работы является создание проекта вне зависимости от направленности обучения (дизайн либо изобразительное искусство).

В-четвертых, во всех рассмотренных нами вузах процесс преподавания направлен на реализацию конкретной цели – повышение ключевых профессиональных компетенций, включающих развитие собственных творческих навыков и стиля самовыражения. Кроме того, для высших учебных заведений, готовящих исключительно художников, обязательным является освоение студентом полного спектра художественных техник и знание современного искусства (NABA, Loughborough University of Art and Design).

Таким образом, анализ процесса обучения в ряде творческих вузов зарубежья показал, что вне зависимости от направленности или специализации обучения дисциплины художественного цикла («живопись», «рисунок») являются обязательными и базовыми – пропедевтическими. Данные дисциплины позволяют развить художественные умения и навыки, повышают уровень эстетической подготовки [2, с. 286, 289]. Поэтому можно утверждать, что живопись (рисунок) является как средством обучения, так и способом выразить свои собственные творческие идеи. Кроме того, изучение исторических образцов (картины, скульптуры, миниатюры) во время посещений выставок и экскурсий, организуемых в большинстве вузах, позволяет студенту создать некую собственную «визуальную базу данных», на основе которой возможно дальнейшее творчество.

В отличие от зарубежных в российских вузах программы подготовки дизайнеров, художников или мастеров прикладного искусства по дисциплинам художественного цикла имеют некоторые различия. Как правило, учебные заведения, готовящие художников по живописи (рисунку), ведут обучение в академической манере. В вузах, обучающих дизайнеров, для курса живописи (рисунка) характерно сочетание заданий академического характера, позволяющих формировать навыки реалистичного изображения, и заданий на выполнение беспредметных ассоциативных композиций [2, с. 291–292; 3, с. 8].

На примере данных школ мы видим, что в процессе обучения дизайнеров по курсу живописи уместно сочетание заданий академического характера с заданиями, направленными на выполнение различных композиций. Кроме того, на занятиях по живописи (рисунку) для студентов-дизайнеров важна активация теоретических знаний, полученных в ходе общепрофессиональных дисциплин («история искусства», «история дизайна», «история костюма»). Такая интеграция позволит проследить тенденции в развитии искусства и дизайна и в

дальнейшем создавать на их основе интересные авторские проекты.

Многолетняя практика преподавания живописи, целенаправленное педагогическое наблюдение, анализ творческих работ студентов и уровень успеваемости по данным дисциплинам показали, что у большинства студентов (60 % от общего числа студентов в группе) средний уровень художественно-графических знаний и умений, слабо развито пространственное мышление, чувство цвета и формы, нет достаточного опыта в комбинаторике цветов, форм и объемов. Большой части обучающихся сложно работать как в академической манере, так и справляться с заданиями на построение беспредметных композиций и переносить в проектную деятельность свои знания и навыки.

В связи с этим в рамках пропедевтического подхода нами был разработан ряд методов по курсу живописи, способствующих не только оптимальному формированию художественных и графических навыков и умений, развитию чувства цвета и формы у студентов, но и появлению общекультурных и профессиональных компетенций.

Остановимся подробнее на таких методах, как «Маска стиля» и «Авторская интерпретация».

Содержание и процесс исполнения разработанного нами метода «Маска стиля» опираются на основные принципы пропедевтической подготовки, сочетающие в себе функции развития знаний, умений и творческих способностей студентов и осознанную рефлексивность [3, с. 9]. Данный метод предполагает интеграцию не только художественных практических навыков и умений, но и теоретических знаний, полученных студентами на дисциплине «история культуры и искусств: история зарубежного искусства», что, на наш взгляд, способствует формированию профессиональных и коммуникативных компетенций, а также эстетическому воспитанию студентов.

Цель «Маски стиля» – дать представление о способах изображения в разных художественных стилях. Задачи метода можно подразделить на две группы: теоретическую (исследовательскую) – изучение особенностей заданных стилей живописи и практическую – освоение приемов и способов изображения объектов конкретного стилистического направления в живописи (кубизм, импрессионизм).

Предложенный нами метод включает в себя ряд этапов, выполняемых последовательно под руководством ведущего преподавателя.

На первом, исследовательском, этапе происходит сбор информации о заданном стиле живописи, его художественных и изобразительных особенностях, композиционных приемах. Кроме текстовой информации, раскрывающей суть данного стиля и его художественные особенности, обязательно

изучение и подбор визуального материала в виде репродукций работ или фотографий, относящихся к указанному стилю.

На втором этапе работы студенту предлагается написать натурную постановку в гуашевой технике с передачей цветотоновых характеристик, пространства и фактуры представленных предметов.

Третий этап выполнения работы предполагает трансформацию исходного натюрморта, выполненного в реалистичной манере в различных стилях: кубизм, импрессионизм и любой стиль по выбору студента, предварительно согласованный с ведущим преподавателем. На начальной стадии этапа в соответствии с изученными материалами выполняются эскизы натюрмортов с учетом характерных композиционных и художественных решений, а также техник исполнения. В эскизах необходимо сохранить все имеющиеся в натюрморте предметы, но при этом видоизменить их в соответствии с заданным стилем. Помимо предметов также в соответствии со стилем изменяется и композиционное решение работы. Итоговые эскизы обсуждаются с ведущим преподавателем, и с учетом замечаний студент выполняет окончательный вариант работы.

При оценке работ учитываются: соответствие исполнения художественным особенностям стиля; сочетание композиционного решения и его оригинальность (авторская переработка) в зависимости от заданного стиля; предметное и фактурное наполнение; усвоение методов и приемов работы.

Метод «Авторская интерпретация» может быть использован как на дисциплине «рисунок», так и «живописи» и позволяет раскрыть индивидуальные возможности студентов в применении художественно-графических средств, особенности их пространственного и абстрактного мышления. В рамках данного метода нами предложены следующие задания: «Мой мир», «Орнаментальная композиция», «Человек в интерьере».

Рассмотрим применение этого метода на примере задания «Мой мир», выполняемого поэтапно на дисциплине «живопись».

Цель – выявить авторский стиль, художественно-графические и композиционные возможности студентов посредством разработки и исполнения живописной композиции на свободную тему.

Задача – построение абстрактной композиции и ее изображение в цвете с применением рисованных фактур.

На первом этапе присутствующим предлагается разделить на творческие группы и придумать девиз для будущей постановки в соответствии с существующим на данный момент настроением, художественными пристрастиями или другими предпочтениями (например «круглое и полосатое», «грусть», «морской мир», «отдых у дороги» и т. д.).

Далее каждой группе необходимо самостоятельно отобрать из большого числа предложенных предметов и драпировок те, которые соответствуют девизу будущей постановки (5–7 предметов и 2–3 драпировки).

На втором этапе составляется реалистичный натюрморт из выбранных предметов и драпировок и фиксируется в виде эскиза в цвете (графике) в любой технике на листе ватмана.

На следующем этапе студентам необходимо в соответствии с индивидуальной задумкой разработать свободную композицию из выбранной ими группы предметов, соблюдая при этом закономерности и особенности построения художественной композиции (ритм, симметрия, центр, цветовые отношения и т. п.). Поисковые варианты авторской композиции выполняются в виде эскизов на отдельных листах. После чего окончательный вариант работы утверждается совместно с ведущим преподавателем и фиксируется на листе ватмана в цвете (графике) в любой известной технике исполнения. Все предметы, драпировки, фактурное наполнение предметов сохраняются без изменений по форме и цвету.

При оценке учитываются: соответствие выполненной учебной работы основному заданию; умение применить теоретические познания основ композиции и цветоведения в творческой работе; оригинальность композиции и ее соответствие авторской теме; индивидуальные творческие художественно-графические находки автора; предметное и фактурное наполнение; усвоение методов и приемов работы.

Результаты проделанной творческой работы студенты представляют в конце учебного семестра в виде выставки. Итоговую аттестацию проводит комиссия, в состав которой входят ведущие преподаватели кафедры.

Предложенные нами методы были апробированы на обучающихся Архитектурно-дизайнерского отделения ИПТ, НовГУ им. Ярослава Мудрого и выявили следующие положительные результаты:

Метод «Маска стиля»:

- активация знаний из смежных специальных и теоретических дисциплин, а также осознанное понимание необходимости теоретической подготовки. При выборе источника изучения студенты проявили большую заинтересованность и самостоятельность;

- развитие творческих способностей;

- повышение уровня исследовательских способностей;

- осознанное понимание особенностей различных способов и стилей изображения;

- индивидуальные знания о приемах и видах работы, определенная свобода творчества и выработка авторского стиля.

Метод «Авторской интерпретации» (задание «Мой мир»):

- закрепление теоретических знаний о композиции, цвете и графике;
- разработка пространственного и творческого мышления;
- развитие индивидуального стиля работы и воображения;
- повышение уровня владения художественными средствами и степени креативности;
- раскрепощение в учебной и самостоятельной творческой деятельности.

И в заключение нам хотелось бы отметить, что в результате выполнения соответствующих упражнений происходит углубление теоретических знаний по ряду общепрофессиональных и специальных дисциплин, познание и изучение живописных средств, вырабатывается пространственное мышление, способность к методическому выполнению творческого задания. Кроме того, студенты осознанно и более грамотно переносят знания и умения, полученные в ходе курса живописи, на основной профессиональный предмет – проектирование.

Список литературы

1. Лежнина Л. В., Шишковский В. И. Концептуальные основы интеграции российской и европейских образовательных систем // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2007. № 6. С. 115–119.
2. Ермолаев А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера. М.: Архитектура-С, 2005. 464 с.
3. Сурина М. О., Сурин А. А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издат. центр «МарТ», 2003. 352 с.
4. Дмитриев В. А. Экспериментальные исследования эффективности творческой подготовки студентов – инженеров и педагогов на основе технологии инновационного проектирования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2009, № 9. С. 52–56.

Новикова Я. В., аспирант.

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

Ул. Большая Санкт-Петербургская, 41, г. Великий Новгород, Новгородская область, Россия, 173003.

E-mail: n-jen@mail.ru

Материал поступил в редакцию 04.10.2010.

Ya. V. Novikova

FEATURES OF TEACHING PAINTING IN UNIVERSITIES OF ARCHITECTURE AND DESIGN WITHIN THE LIMITS OF THE PROPAEDEUTIC APPROACH

The author considers the typical approaches of teaching of painting in various schools of architecture and design within the limits of the undergraduate degree. Particular attention is paid to the peculiarities of teaching painting at the initial (propaedeutic) grade level. In the article some methods of training at the course of painting within the limits of the propaedeutic approach, developed by the author on the basis of the theoretical analysis of the scientific and special literature, and the results of experimental studies is described.

Key words: *Bachelor, propaedeutics, painting, teaching methods.*

Novgorod State University named after Yaroslav the Wise.

Ul. Bolshaya Sankt-Petersburgskaya, 41, Veliky Novgorod, Novgorod region, Russia, 173003.

E-mail: n-jen@mail.ru