

Возможности разностороннего сотрудничества и перспективы развития авторских программ в высшем художественном образовании стран-участниц СНГ

Векслер А. К.

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,
Санкт-Петербург

Художественное образование в целом и обучение художников-педагогов как важная часть подготовки специалистов в области изобразительного искусства в наше время имеет особое значение. Современное изобразительное и декоративное искусство претерпевает значительные трансформации не только в методах создания, но и в критериях оценивания созданного художественного произведения. Введение двухуровневого высшего образования (бакалавриат и магистратура), открытые границы и мировой арт-рынок также оказывают влияние на студентов художественных вузов и их восприятие качества и ценности изобразительного и декоративного искусства.

В контексте происходящего особенно важным становится определение взаимосвязи традиций и инноваций в высшем художественном образовании стран, имеющих не только общую государственную историю, но и глубокие художественные связи.

Ключевые слова: художник-педагог, высшее образование, изобразительное и декоративное искусство, живопись, декоративно-колористическая композиция, метод эскизирования, коллаж.

(Искусство и культура. – 2018. – № 1 (29). – С. 86–90)

Possibilities of Various Cooperation and Prospects of the Development of Author Programs in Higher Art Education of CIS Countries-Participants

Veksler A. K.

Russian State A. I. Gertsen Pedagogical University, St. Petersburg

Art education on the whole and teacher artist training as an important part of art specialist training is of special significance nowadays. Contemporary fine and decorative arts are under considerable transformation both in methods and in the assessment criteria of the created piece of art. The introduction of the two level higher education (bachelor's and master's degrees), open borders and the global art market also influence art university students and on their perception of the quality and the value of fine and decorative arts.

In the current context the identification of the interconnection of traditions and innovations in the higher art education of countries, which have not only common state borders but also vast art links, is especially important.

Key words: teacher artist, higher education, fine and decorative arts, painting, decorative and color composition, sketch method, collage.

(Art and Cultur. – 2018. – № 1 (29). – P. 86–90)

В сентябре 2017 г. в Кишиневском государственном педагогическом университете им. Иона Крянгэ состоялся международный симпозиум «Взаимосвязь традиций и инноваций в высшем художественном образовании Молдовы, Украины, России и Белоруссии». В работе симпозиума приняли участие преподаватели университетов, обучающихся будущих художников-педагогов. Насыщенная программа симпозиума, проходившего в течение трех дней, обозначила «особенности и тенденции в художественном образовании Молдовы,

Украины, России и Белоруссии», определила «восприятие современного искусства в культурном и воспитательном контексте» и продемонстрировала возможности реализации определенных дисциплин основных образовательных программ различными «художественными школами». Доклады, сделанные участниками на научно-практических конференциях, и обсуждения перспектив высшего художественного образования на «круглых столах» выявили схожие проблемы, возникшие в разных странах, в связи с переходом

Адрес для корреспонденции: e-mail: vekslertex@gmail.com – А. К. Векслер

подготовки художников, дизайнеров и педагогов в области искусства к многоуровневой системе образования.

Нельзя не отметить, насколько интересными и важными для всех участников симпозиума (преподавателей и студентов) были сообщения об авторских программах и дисциплинах, представленных представителями вузов.

Обмен новаторским, авторским художественно-педагогическим опытом становится особенно актуальным в условиях современности. Целью и результатом такого профессионального общения является повышение уровня образования художника-педагога.

Цель данной статьи – проанализировать особенности преподавания авторской дисциплины «Декоративная колористическая композиция» и различные аспекты дидактики в области декоративного искусства в контексте существующих возможностей разностороннего сотрудничества и перспектив развития авторских программ в высшем художественном образовании стран-участниц СНГ.

Истоки современного художественного образования на постсоветском пространстве. Опыт художников-педагогов Молдовы, Украины, России и Белоруссии продемонстрировал исторические связи в арт-образовании. Идеи великих художников-новаторов, таких как К. Малевич, В. Татлин, В. Кандинский, М. Шагал, позже – В. Стерлигов, в XX в. стали основой методологии различных художественных дисциплин (живопись, рисунок, композиция) и предопределили возникновение нового направления творческой деятельности – дизайна. Именно концептуальный подход к созданию художественного произведения: придание психологических характеристик цвету; очищение формы до ее супрематического содержания; введение формального понимания композиционного построения картины открыл художникам-педагогам путь к разработке авторских методик, востребованных в современном образовании в области изобразительного искусства [4].

Декоративное искусство в педагогическом вузе. Современная дидактика. Одной из дисциплин, представленных на симпозиуме в рамках программы мастер-классов, является «Декоративная колористическая композиция», разработанная в 2012 г. членом Союза художников России, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры художественного образования и декоративного искусства Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена – Анной Кирилловной Векслер. Методологические аспекты авторской программы касаются

общих проблем художественного образования в области декоративного искусства и подготовки компетентных педагогов-художников, следовательно, ее более глубокое рассмотрение может быть полезно для профессионального университетского сообщества.

Сложный образовательный маршрут студентов, обучающихся по профилю «Декоративно-прикладное искусство» на факультете изобразительных искусств в Герценовском университете выявил необходимость в разработке специальной дисциплины, которая станет определенным «мостом» от изобразительного искусства к декоративному. Базовым и основополагающим образованием в художественных школах и средних специальных художественных учреждениях России является классическая школа. Учащиеся младшего и среднего школьного возраста овладевают устоявшимся «языком» академического искусства. Важно отметить, что эта школа необходима для полноценного и разностороннего художественного образования. Но она же (школа) может стать некоторым барьером для молодого современного художника в понимании и восприятии другого «языка» изображения и ограничить его творческие способности к работе в различных новаторских материалах и техниках.

При разработке дисциплины учитывались существующие общие композиционные принципы декоративного искусства (выходящего за рамки народного прикладного), и определяющие художественно-пластическое решение плоскостных или объемных произведений.

1. *Декоративность*, которая выражается: в плоскостности и цельности изображения; названности цвета; конкретности, возможной контрастности, колористического и тонального решения; ясности фигуративных элементов композиции произведения.

2. *Формальность, определяющаяся в организации композиции произведения*, например: «замкнутая» – в определенной геометрической форме (круг, квадрат, треугольник и др.); «незамкнутая» – фризовая, ярусная, сплошная, островная, фрагментарная, раппортная.

3. *Целостность изобразительного содержания* определяется единой структурой произведения, в котором части организуются наподобие «собрания мозаики», обуславливается взаимосвязь элементов и пространства между ними, а также взаимозависимость всех деталей композиции.

Художнику, работающему в области декоративного искусства, необходимо уметь трансформировать видимое «реальное»

(предметы, образы, природу) в условное, плоскостное изображение, подчиненное обозначенным композиционным принципам. Здесь мы не случайно разделяем «прикладников-народников» (нисколько не умоляя важность и достоинства народного прикладного искусства!), следующих в своем творчестве определенному традиционному направлению, и художников, работающих в различных материалах (текстиль, керамика, стекло, металл), создающих авторские декоративные произведения. Мастера, работающие в определенной народной традиции, используют в своем творчестве уже созданную предшествующими поколениями «стилистическую палитру» форм, образов, символов, колористических решений и пр. Современному художнику, работающему в направлении «крафт», важно самостоятельно в каждой новой работе находить авторское особое стилистическое решение, свой метод визуализации идеи, а иногда и способ создания «предмета». Но первоочередной профессиональной задачей является поиск наиболее интересного и грамотного способа организации всего произведения.

Известно, что работа над композицией в любом виде творческой деятельности, в том числе над живописной или графической картиной, декоративным плоским или объемным предметом, требует выполнения большой подготовительной работы. В эскизах для плоскостных произведений автор должен определиться с его форматом и пропорциями, колористической и тональной гаммой, содержанием, как наполненностью изобразительными элементами (от точки, линии и пятна, до множественных сложных фигур). Для создания эскизов используются различные быстрые техники. К графическим относится рисование карандашом, тушью или мягкими материалами. Эскизы в цвете выполняются акварелью, гуашью, акрилом, темперой. Сегодня в эскизировании применяется еще один способ выполнения подготовительных работ, зарекомендовавший себя как мобильный и действенный – коллаж. Здесь мы рассматриваем коллаж из плоскостных художественных материалов, выполненный в технике аппликации – наклеивания на однородную основу, элементов композиции из бумаги или текстиля, различных по тону, цвету и фактуре [2].

Именно коллаж, как метод быстрого эскизирования [3] и помощник в «перевод» объемного предмета в плоскостную «цвето-форму» стал основой авторского метода обучения работе над заданиями по «Декоративной живописи» и концепцией новой дисциплины.

«Декоративная колористическая композиция – один из видов профессиональной художественной деятельности в области декоративно-прикладного искусства, конечный продукт которой – художественное произведение, выполненное в смешанной технике (коллаж, живопись), с учетом условий и задач особого художественно-пластического языка декоративного искусства» [1].

Авторская методика в контексте двухуровневого художественного образования.

Учебная дисциплина рассчитана на два уровня образования: бакалавриат (3, 4 курсы) и магистратура (1, 2 курсы). Работа по данной дисциплине возможна как по профилю «Декоративно-прикладное искусство», так и «Дизайн и компьютерная графика». Инновационные занятия основываются на работе с натурными постановками (натюрморт, портрет, фигура) и дают возможность каждому автору найти свой собственный способ визуализации идеи и концепции изображения. «...Слом стереотипа пластического мышления, понимания, вернее первые проблески понимания, что ты на холсте создаешь не копию реальности (что и не возможно), а параллельный реальности художественный образ, даже при отходе от постановки на нее прочно опирающейся. И это не противоречие. Это элементарный закон реалистического искусства» [5].

В результате проделанной работы учебная постановка, выполненная студентом, должна стать самостоятельным художественным произведением, соответствующим основным принципам декоративного искусства. Гармонично выстроенная система отношений всех аспектов произведения (формата, пространства и плоскости, симметрии и ритма, статики и динамики, света, цвета и тени), найденные взаимоотношения планов изобразительного поля – определяют целостность компонентов живописного образа, взаимосвязь реального содержания и его условно-декоративного прочтения. Для лучшего освоения студентами дисциплины «Декоративная колористическая композиция» автор определил основные «знания, умения и навыки».

Студентам необходимо знать: основы декоративной колористической композиции как одного из методов создания художественных произведений в области декоративно-прикладного искусства; особенности визуализации идеи, выразительности и условности языка искусства «крафт».

Обучающиеся по данной дисциплине должны уметь работать с учебной постановкой, преобразовывать натурные зарисовки в условные плоскостные композиции; выстраивать

алгоритм работы над заданием по дисциплине (от натурной зарисовки, эскиза-коллажа из бумаги до самостоятельного художественного объекта). Знания об основах декоративной живописи, полученные студентами на занятиях, должны стать хорошими помощниками в учебной и творческой деятельности, особенно, в создании декоративных произведений.

Студенты должны владеть: методикой работы с натурными учебными постановками – «осознанной интерпретацией модели», в соответствии с задачами декоративно-прикладного искусства. Грамотное применение коллажного метода эскизирования (коллаж из бумаги) в работе над натюрмортом, портретом или фигурой поможет студенту определиться с «цветом» работы, основными колористическими характеристиками всей палитры постановки, найти композицию «цветных масс» в «листе» и выявить количественные соотношения цвета в произведении.

Студенты педагогического вуза должны освоить технологии преподавания декоративной колористической композиции в средних специальных учебных заведениях, учреждениях дополнительного художественного образования и художественно-педагогических вузах.

Апробация методики и полученные результаты. Опыт работы по данной дисциплине доказал правомерность предложенного алгоритма ведения задания. Для студентов учебная постановка является определенным «условием задачи», решение которой должно быть уникальным, профессиональным и грамотным. Работа над эскизами является непосредственным освоением натуры. Небольшие и быстрые графические зарисовки позволяют внимательнее изучить постановку и продолжить эскизирование в технике коллажа из бумаги. Найденное, в предварительной работе, композиционное и колористическое решение претворяется студентом непосредственно в живописное произведение крупного формата. Важно отметить, что работая в мастерской, студент в основном ориентируется на свои эскизы-коллажи, а учебной постановке отводится роль «вдохновителя и подсказчика». Одним из основных заданий по дисциплине является «Коллаж» как самостоятельное художественное произведение. Сложная, но цельная поверхность выполняется из различных плоскостных и фактурных материалов (бумаги, картона, кальки с использованием полиграфии, ткани, нити, шнуры, объемный картон и др.) с графическим или колористическим дополнением акриловыми или темперными красками.

Анализируя каждый этап работы, можно сделать определенные выводы:

1. Живописное задание по дисциплине «Декоративная колористическая композиция» после проведенной работы над эскизами-коллажами позволяет студенту с помощью красок разобраться в тонкостях колористического и тонального решения (основной цвет, тон и место «пятна-формы» уже найдено в эскизах).

2. Выполнение коллажа как самостоятельного произведения позволяет студентам, основываясь на материалы учебной постановки, суммировать все найденное в работе над декоративной композицией. Цветные «пятна-формы» в коллаже-произведении приобретают качества живописного разбора, но не теряют своей цельности; усложняется градация тонального разбора, уточняется композиционное построение работы. Следовательно на базе учебного задания студенты выполняют самостоятельное художественное произведение, приближенное к задачам декоративного искусства.

Практические задания на основе натуральных постановок и успешная работа студентов по дисциплине «Декоративная колористическая композиция» способствуют формированию компетенций в области коллажа и грамотного профессионального декоративно-композиционного мышления; освоению коллажного метода эскизирования в работе над декоративной композицией; развитию творческих способностей студента; воспитанию профессионально подготовленного художника-педагога в области декоративного творчества.

Заключение. Таким образом, наглядная демонстрация создания коллажа-произведения и обсуждение авторской дисциплины, во время работы международного симпозиума, выявили общность задач высшего художественного и художественно-педагогического образования в России, Беларуси, Молдове и Украине. Обмен теоретическими сообщениями, практическим и педагогическим опытом на площадке Кишиневского государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ стал не только презентацией профессиональной работы и способом визуализации авторских педагогических стратегий, но, что более значимо – состоялась важная экспертная коммуникация и поиск ответа на современный запрос художественного сообщества.

Такие симпозиумы раскрывают обширный диапазон возможностей разностороннего сотрудничества. Обсуждение общего пройденного опыта и будущего профессионального взаимодействия позволит разработать инновационные идеи в теории и методологии художественного образования, определить

векторы творческого развития, и, возможно, разработать универсальную внегеографическую жизнеспособную, в современных условиях, систему многоуровневого художественного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Векслер, А. К. Декоративная колористическая композиция: учеб.-метод. пособие / [Электронный ресурс] / А. К. Векслер. – Режим доступа: <http://met.emissia.org/offline/2013/met007.htm>. – Дата доступа: 25.11.2017.
2. Векслер, А. К. Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога. [Электронный ресурс] / А. К. Векслер. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/kollazh-v-sisteme-professionalnoi-podgotovki-khudozhnika-pedagoga>. – Дата доступа: 26.11.2017.

3. Векслер, А. К. Коллаж из бумаги как метод быстрого эскизирования. / А. К. Векслер // Традиции художественной школы и педагогики искусства. Вып. XI: сб. науч. тр. / РГПУ им. А. И. Герцена; [науч. ред.: канд. искусствовед. проф. Н. Н. Громов]. – СПб., 2009. – С. 30–34.

4. Векслер, А. К. Поиск новых методов художественного образования в России на рубеже XIX–XX вв. / А. К. Векслер // Традиции художественной школы и педагогики искусства. Вып. XII: сб. науч. тр. / РГПУ им. А. И. Герцена; [науч. ред.: канд. искусствовед. проф. Н. Н. Громов]. – СПб., 2010. – С. 35–44.

5. Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский – М.: Просвещение, 2007. – С. 221.

Поступила в редакцию 12.12.2017 г.

УДК 378:7.012:159.954

Развитие творческого воображения у студентов при помощи предмета «Основы декоративного искусства» для художественных вузов

Рошка-Чебан Д., Арбуз-Спатарь О. С.

Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ, Кишинев

В настоящее время проблемы креативной деятельности в образовательных учреждениях следует рассматривать не только с точки зрения конечных результатов, но и стимулирования творческого мышления. В основе этого лежат многие процессы, важным из которых является художественное воображение. В художественном развитии воображения участвуют различные факторы, которые могут повлиять как положительно, так и отрицательно на процесс. Компьютерная графика, лежащая в основе учебного плана декоративно-прикладного искусства, предназначенная для облегчения подготовки студентов и открытия творческого потенциала. Эта тема важна, поскольку она оказывает мощное влияние на развитие личности студента, обеспечивая благоприятные условия для стимулирования и поощрения творчества в различных областях.

Ключевые слова: развитие, художественное воображение, курс основы декоративного искусства, студенты, творческое мышления, композиция, художественный, студенты.

(Искусство и культура. – 2018. – № 1 (29). – С. 90–93)

Development of Student Creative Imagination Through the Art University Course of "Basics of Decorative Art"

Roshka-Cheban D., Arbuz-Spatar O. S.

Kishinev State Ion Kriange Pedagogical University, Kishinev

Currently, the artistic activity issues in educational institutions must be considered, not so much in terms of results, but in terms of stimulating creative thinking. In the basis of this thinking are many processes, most important of which being artistic imagination. In the artistic development of imagination various factors, that may influence this process both positively and negatively, participate. Computer graphics, that underlies Decorative Art Fundamentals module, is designed to facilitate the training of students and discover their creative potential. This topic is important because it exerts a strong influence on the development of student personality, ensuring favorable conditions to stimulate and promote creativity in different fields.

Key words: development, artistic imagination, course, basics of decorative art, students, creative thinking, composition, art, students.

(Art and Cultur. – 2018. – № 1 (29). – P. 90–93)

Адрес для корреспонденции: e-mail: fapdcreanga@gmail.com – Д. Рошка-Чебан