

Научная статья

УДК 37

DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_81

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЖИВОПИСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Людмила Константиновна Проскурина¹, Николай Петрович Харьковский²

*Воронежский государственный педагогический университет^{1, 2}
Воронеж, Россия*

¹Кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства
и дизайна факультета искусств и художественного образования,
ORCID ID: 0009-0009-6515-3204, e-mail: pkludmila80@gmail.com

²Кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства
и дизайна, декан факультета искусств и художественного образования,
ORCID ID: 0000-0003-0682-0838, e-mail: tan-can@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы освоения живописного мастерства студентами-дизайнерами посредством эстетических составляющих, через гармонию и закономерность, а также анализируется последовательность построения учебной программы в процессе профессиональной подготовки дизайнеров для эффективной реализации творческого потенциала и духовного становления личности.

Ключевые слова: живопись, эстетика, гармония, студент-дизайнер, профессиональная подготовка.

Для цитирования: Проскурина Л.К., Харьковский Н.П. Эстетические аспекты в живописной подготовке студентов-дизайнеров // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 4. С. 81–84. DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_81

Введение

Обращение к исследованию эстетических аспектов в живописном становлении студентов-дизайнеров продиктовано тем, что живопись и ее эстетическое многообразие имеет огромное непреходящее значение для искусства и дизайна. На сегодняшний день в системе образования вуза и дизайн-образования в частности живописно-эстетические принципы выявления формы в цвете позволяют развивать творческие способности обучающегося – именно то направление, которое обусловлено спецификой обучения дизайну. Более того, эстетический ракурс изучения живописных приемов и техник, их освоение и владение дают толчок к духовному развитию студента-дизайнера и личности в целом.

Результаты

В нашем контексте исследования с позиций эстетики цвета отметим, что живопись имеет для дизайна и искусства не меньшее значение, чем рисунок, так как каждый предмет мы видим не только как предмет определенной формы, но и как предмет определенного цвета и эстетического содержания. Особенно это актуально для будущих дизайнеров,

так как специалист, не имеющий достаточной цветовой культуры и эстетической образованности, не нужен современному дизайну и обществу.

Более того, здесь необходимо рассуждать об эстетическом цветовосприятии, цветовидении как о системе жизни по законам красоты, форме нашего существования, национального менталитета, глубокой основе познания предметов и явлений, ибо цвет есть жизненное ощущение реальности, передаваемое художником-дизайнером в своих произведениях.

Значение основ эстетики и живописи является тем фундаментом, на котором должны формироваться все остальные профессиональные навыки [8]. Работа с натурой имеет большое значение для становления таких важных качеств, как объемно-пространственное мышление, зрительная память, чувство пропорций, ощущение цветовой гармонии, тона, характера предмета, его фактуры, пластики, красоты и изящества.

Успешная деятельность по подготовке студентов-дизайнеров базируется на взаимосвязи всех дисциплин основной образовательной программы. Живопись – один из ключевых предметов обучения, отвечающий и на вопросы общехудожественного разви-

тия, и на специальные вопросы дизайн-проектирования, и на вопросы эстетического становления личности в целом. В первый и второй годы обучения живописи должны преобладать общехудожественные тенденции и эстетико-теоретические обоснования, на 3 курсе основной «вес» следует перенести на специальные проблемы цветового изображения и проявления эстетических категорий, например, в заданиях по декоративной живописи.

Изучение живописи должно связываться с занятиями по дисциплинам «Цветоведение и колористика», а также «Средства цветографического дизайна». В то же время необходимо дать бакалаврам полную информацию о теории восприятия цвета. Таким образом, наряду с эстетическим воздействием можно использовать знание о влиянии цвета на психику (что особенно актуально для графического дизайнера) и раскрыть большой психологический компонент в данном вопросе. На занятиях по живописи цвет изучается в неразрывной связи с эстетикой реальной формы в натуральных объектах и постановках. Сначала основное внимание уделяется цветотональным отношениям, в дальнейшем возможно отклонение от натурального цвета [7]. При этом появляется выбор более свободно и индивидуально использовать цвет в работе. Академическая, а затем и декоративная живопись позволяют на практике изучить способы применения в творческой работе графического дизайнера эстетических аспектов при решении «натуралистичности» и «условности» цветовых отношений.

На начальных стадиях обучения происходит процесс освоения основных знаний, накопленных предыдущими поколениями художников и дизайнеров в области живописи и эстетики. Одними из главных задач в художественной подготовке обучающегося являются как умение эстетически воспринимать и перерабатывать объекты окружающего мира в процессе их изображения, так и формирование проектного мышления. Студенты получают представление о том, что природа и всё вокруг подчинены своим законам красоты, особой системности. Именно представление о гармонии раскрывает понятие эстетики [2]. Поэтому все эстетическое в природе и искусстве – это результат гармонии и закономерного изменения: можно говорить о гармоническом устройстве Вселенной, природы или отдельных ее элементов, о гармонии человеческого тела, произведений искусства, о гармонии как определенном эстетическом идеале, о гармонически развитой личности. Гармония понимается и во времени, когда получается определенный ритм событий, вечная космическая периодика [5]. Например, американский философ Джон Дьюи в своей книге «Искусство как опыт» считает гармонию непрерывным условием всякого эстетического подхода к жизни, формой организации опыта и познания прекрасного [6].

Важной задачей является обучение будущего графического дизайнера не только изображать красками натуру, но и целостно, гармонично воспринимать ее, передавая живописными средствами ее эстетическое содержание [3]. Для этого существует ряд заданий, направленных на изучение художественно-

эстетических сторон в организации программы дизайн-образования. Такими заданиями могут являться, например: «Изображение натюрморта в технике акварели «a la prima». Задачами здесь является написание беглого акварельного этюда постановки из 2–3 предметов в технике «по-сырому» («a la prima»). Изображение должно быть создано в теплой и холодной цветовой гамме. Здесь очень важно выработать умение управлять движением краски, правильно подобрать количество воды и красочного пигмента, овладеть способом работы по акварельной («крупнозернистой») бумаге, почувствовать разницу между работой синтетическими кистями и кистями из беличьего волоса, уловить и передать красоту окружающего мира. Или, к примеру, задание на тему «Изображение темных предметов на светлом фоне». Задачами здесь является выявление и демонстрация тонального контраста в живописи. В данном случае студенты сталкиваются с понятием пятна – одним из ключевых понятий в живописи, графике и других видах искусства. Помимо цвета, существует тональное звучание предмета – его визуальная «тяжесть». Темные предметы кажутся более тяжелыми, а светлые – более легкими. Опираясь такими закономерностями, студент-дизайнер расширяет своё понимание тона, силуэта, массы, объема, фактуры и т.д. Необходимо передать не только технические характеристики, но и аспекты прекрасного через изображение, гармонию тонов и цветов.

Целью освоения живописных приемов и техник в эстетическом ракурсе является не только умение выразить пространство на изобразительной плоскости, освоить методы изображения глубины композиции, но и воплотить проявления прекрасного в конкретных вещах, показать красоту простых предметов как трансцендентный феномен [9].

Взаимосвязь, гармония цветов лежат в основе колористически-эстетической организации работы, когда правильно расставлены цветовые акценты, органично связаны между собой различные цвета и части композиции [1]. Ясное представление о согласованных, закономерных связях между цветом и изображением, вообще всем тем, что мы создаем на плоскости живописного полотна, несомненно, поможет студенту-дизайнеру прийти к пониманию того, что «красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединенных тем, чему они принадлежат, – такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже» [4, с. 274]. Кроме того, такая цель еще и раскрывает возможности для личного творческого поиска.

Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основным направлением живописной подготовки студентов-дизайнеров является эстетический вектор, умение научить находить связь красоты и реалии и способность передавать это на полотне. Необходимо помнить, что немаловажную роль в этом процессе играет грамотное и верное, последовательное построение учебной программы от простого к сложному в дизайн-образовании. На фоне складывающейся глобализации и смещения ориентиров прекрасного особенно важно удерживать понимание глубинных основ эстети-

ческого – гармонии, прекрасного, красоты, снова возвращаясь к истокам культурного и духовного наследия. Требуется развивать и формировать у студента эстетическое постижение мира и природы, ведь именно на этом возникает человек нового времени, наш современник, смотрящий в будущее, уже творящий его, мыслящий и созидающий. В этом процессе, наряду с освоением основных технических умений и навыков

живописного мастерства, графический дизайнер открывает для себя не только базовые основы эстетической и художественной культуры, но и реализует личностный творческий потенциал и свое духовное становление.

Конфликт интересов

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографический список

1. Живопись : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Н.П. Бесчастнов и др.]. М. : ВЛАДОС, 2004. 223 с.
2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб. : Петрополис, 1997. 545 с.
3. Камалова Э.Р., Камалов Р.В., Хамматова В.В. Техника акварельной живописи : Тексты лекций и практических занятий / сост.: Э.Р. Камалова, Р.В. Камалов, В.В. Хамматова. Казань : Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2007. 42 с.
4. Лосев А.Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М. : Искусство, 1965. 374 с.
5. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М. : Прогресс-Традиция ; Традиция, 1998. 416 с.
6. Словарь искусств : пер. с англ. / под ред. Р.А. Лидина, В.И. Наумовой, Н.В. Синюкова. М. : ВНЕШСИГМА, 1996. 534 с.
7. Писаренко С.А., Семергей М.А. Факторы развития профессионального восприятия цвета при обучении живописи на архитектурных специальностях // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2022. № 3 (296). С. 66–70.
8. Проскурина Л.К. Формирование эстетического отношения к предметному миру у студентов-дизайнеров в образовательном процессе вуза : дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2016. 244 с.
9. Шаляпин О.В. Методические рекомендации к живописи портрета : учебное пособие. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2014. 122 с.

References

1. Beschastnov, N.P. et al. (2004) *Zhivopis' : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii* [Painting: A textbook for students of higher education institutions]. Moscow, VLADOS publ. 223 p. (In Russian)
2. Kagan, M.S. (1997) *Eстетика как философская наука* [Aesthetics as a Philosophical Science]. St. Petersburg, Petropolis publ. 545 p. (In Russian)
3. Kamalova, E.R., Kamalov, R.V., Khammatova, V.V. *Tekhnika akvarel'noi zhivopisi : Teksty lektzii i prakticheskikh zanyatii* [Watercolor Painting Techniques: Lecture Texts and Practical Sessions]. Kazan, Kazan State Technical University Publishing, 2007. 42 p. (In Russian)
4. Losev, A.F., Shestakov V.P. (1965) *Istoriya esteticheskikh kategorii* [The History of Aesthetic Categories]. Moscow, Iskusstvo publ. 374 p. (In Russian)
5. Lossky, N.O. (1998) *Mir kak osushchestvlenie krasoty. Osnovy estetiki* [The World as the Realization of Beauty. Fundamentals of Aesthetics]. Moscow, Progress-Tradition publ. 416 p. (In Russian)
6. Lidin, R.A., Naumova, V.I., Sinyukova, N.V. (1996) *Slovar' iskusstv* [Dictionary of the Arts]. Moscow, VNESHSIGMA publ. 534 p. (In Russian)
7. Pisarenko, S.A., Semergei, M.A. (2022) *Factory razvitiya professional'nogo vospriyatiya tsveta pri obuchenii zhivopisi na arkhitekturnykh spetsial'nostyakh* [Factory of development of professional perception of color when teaching painting in architectural specialties]. *Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 3 (296). P. 66–70. (In Russian)
8. Proskurina, L.K. (2016) *Formirovanie esteticheskogo otnosheniya k predmetnomu miru u studentov-dizainerov v obrazovatel'nom protsesse vuza : diss. kand. ped. nauk.* [Formation of Aesthetic Attitudes towards the Objective World in University Students Majoring in Design. Cand. pedagog. sci. diss.]. Voronezh. 244 p. (In Russian)
9. Shalyapin, O.V. (2014) *Metodicheskie rekomendatsii k zhivopisi portreta* [Methodical Recommendations for Portrait Painting: A textbook]. Novosibirsk, Publishing House of Novosibirsk State Pedagogical University, 2014. 122 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 01.11.2023

Подписана в печать 28.12.2023

Original article

UDC 37

DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_81

AESTHETIC ASPECTS IN THE PAINTING TRAINING OF DESIGN STUDENTS

Lyudmila K. Proskurina¹, Nikolay P. Kharkovskiy²

*Voronezh State Pedagogical University^{1, 2}
Voronezh, Russia*

¹*Cand. Pedagog. Sci., Associate Professor of the Department of Fine Arts and Design,
Faculty of Arts and Art Education, ORCID ID: 0009-0009-6515-3204,
e-mail: pkludmila80@gmail.com*

¹*Cand. Pedagog. Sci., Associate Professor of the Department of Fine Arts and Design,
Dean of the Faculty of Arts and Art Education, ORCID ID: 0000-0003-0682-0838,
e-mail: tan-can@rambler.ru*

Abstract. The article discusses the issues of students-designers mastering painting skills through aesthetic components, harmony, and regularity. It also analyzes the sequence of constructing the educational program in the process of professional training of designers for the effective realization of their creative potential and personal spiritual development.

Key words: painting, aesthetics, harmony, design student, professional training.

Cite as: Proskurina, L.K., Kharkovskiy, N.P. (2023) Aesthetic aspects in the painting training of design students. *Izvestia Voronezh State Pedagogical University*. (4), 81–84. (In Russ., abstract in Eng.). DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_81

Received 01.11.2023

Accepted 28.12.2023