

УДК 378.4: 75.03: 75.049.6 (Университеты / История живописи. Творческие методы, направления, стили / Натюрморт)

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ДИСЦИПЛИН ИСКУССТВА В АРХИТЕКТУРНОМ ВУЗЕ

© 2024 О.А. Жерноклёва¹, Е.А. Малыгина²

*Жерноклёва Ольга Александровна, доцент кафедры архитектурно-строительной графики
и изобразительного искусства*

E-mail: zhernokleva.olga@yandex.ru

*Малыгина Елена Анатольевна, старший преподаватель
кафедры архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства*

E-mail: lenadom@list.ru

¹Академия строительства и архитектуры

²Самарский государственный технический университет

Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 08.04.2024

Целью статьи является выявление значимых вопросов взаимосвязи дисциплин искусства, направленной на повышение общей культуры студентов факультета архитектуры и дизайна. В статье рассматривается некоторый педагогический опыт, позволивший закрепить и углубить знания истории искусства на практических занятиях живописи. Это работа с натурной постановкой, построенной на принципе «узнавания», или выбор цветовой гаммы, характерной для определенной эпохи, анализ творческого метода известного автора и применение на практике аналогичных средств выразительности приемы, понятия, и принципы организации изображения на двухмерном пространстве и связь с историей искусства. Авторы анализируют творческие методы известных художников, применяя на практике аналогичные средства выразительности. Также рассмотрены принципы и понятия организации изображения на двухмерном пространстве и их связь с историей искусства. Данная статья представляет собой прикладной подход к обучению искусству, который помогает студентам лучше усвоить материал и развить свои навыки и художественное чутье в живописи. Результаты работы можно использовать в учебном процессе и в учебно-методической работе. Они могут помочь студентам лучше понять и овладеть историей искусства, а также развить свои навыки в живописи.

Ключевые слова: Словесные и наглядные методы обучения, педагогический опыт, «Живопись» и «История искусства», тематический натюрморт, проблемный подход

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-95-45-51

EDN: ENNNGF

Введение. Процесс обучения будущих специалистов в сфере изобразительного искусства, дизайна, архитектуры направлен на формирование цельных устойчивых базовых знаний по истории развития культуры и искусства, стилевых особенностей той или иной эпохи. Междисциплинарная интеграция рассматривается как процесс взаимного согласования учебных дисциплин с точки зрения единого, непрерывного и целостного развития профессиональной деятельности. С позиций формирования компетенций междисциплинарная интеграция становится логическим основанием саморазвития будущего специалиста [9]. Погружение в историю культуры для любого художника является не только уроком мастерства, но мощным стимулирующим источником вдохновения. Однако студенты не всегда осознают

необходимость глубокого погружения в тему. Фраза: «Сдал и забыл», - очень популярна в студенческой среде во время сессии. Интеграцию дисциплин «Живопись» и «История искусства» можем рассматривать как вариант решения данной проблемы. Интеграция способствует преодолению фрагментарности знаний учащихся, способствует объединению разрозненных знаний с целью формирования целостного представления о мире, направленной на развитие и саморазвитие личности учащегося. Интеграция художественных дисциплин в архитектурном университете является важным аспектом архитектурного образования. Такая интеграция позволяет студентам не только развивать свои технические навыки в проектировании зданий, но и расширять свое художественное видение и

креативность. Существуют различные техники и методы, которые позволяют успешно сочетать архитектуру и искусство в образовательном процессе.

История вопроса начинается еще в далекие времена, когда искусство и архитектура были неразрывно связаны. Некоторые из величайших архитектурных шедевров, таких как соборы Готической эпохи или дворцы Возрождения, создавались в сотрудничестве с художниками и скульпторами. В работах таких исследователей, как Л.А. Буровкина, Н. Дмитриева, В. Кандинский, отражены особенности влияния искусства на личность студентов архитектурного направления. Б.В. Раушенбах изучал индивидуальность исторически тесной связи между архитектурой и искусством. Однако, современные архитекторы и профессора стали осознавать важность возвращения к истокам интеграции искусства в архитектуру.

Методы исследования: сравнительно-исторический анализ материала.

В данном конкретном примере мы рассматриваем педагогический опыт по организации выполнения некоторых практических живописных работ, выполнение которых требует базовых теоретических знаний истории искусства. Повторение и закрепление материала, детализация, углубление и расширение этих знаний, анализ особенностей произведения искусства, его цветового строя, тематики, манеры и техники исполнения, применение в самостоятельной практической работе выводов исследования — это алгоритм работы, представляющий сочетание словесного и наглядного методов с активным практическим. Проблемное обучение в данном случае позволяет стимулировать творческую активность на базе изученного материала смежной дисциплины. Оно способствует развитию самостоятельных исследовательских навыков, аналитического мышления и творческого потенциала студентов. Рассмотрим некоторые примеры работы в этом направлении.

Рис. 1. Студенческая работа по теме: «Натюрморт. Работа с натуры». 2023 г.
(Student work on the topic: "Still life. Working from life." 2023)

Одним из первых заданий по живописи, ставшим уже популярным во многих педагогических практиках, является «Работа в стиле мастера. Натюрморт». Основой данной работы служит аудиторная постановка натюрморта. Использование натуры как метода обучения охватывает весь процесс изображения: первоначальный анализ предмета, сравнение изображения с натурой по форме, положению, цвету, оценка результатов работы путем сопоставления рисунка и натуры [5]. Анализ формы предметов натурной

постановки в соответствии с принципом геометризации позволяет использовать эту информацию утрированно в соответствии со стилистикой прототипа. Суть задания состоит в изучении подхода к изобразительности конкретного мастера, а чаще – конкретного произведения. В процессе анализа репродукции рассматривается способ передачи объёма и пространства, материальности и освещенности, степень и качество изобразительности формы, цветовой строй и образность, и технические особенности работы с

материалом. Базовые знания «Истории искусства» и степень погружения в тему напрямую связаны с успешным решением проблемы композиционного и живописного решения. Переход от академической трактовки формы к особой индивидуальной модернистской предлагается рассмотреть на нескольких заданиях, выполненных на основе одной постановки. Новые идеи в искусстве XX в. представлены совершенно самостоятельными, порой отрицающими друг друга теориями, творческими методами и разным отношением к творческому процессу. Некоторые из этих тем предлагается «прожить», используя творческий метод различных направлений (фовизм, абстракционизм, кубизм). Таким образом, один зрительный ряд лежит в основе нескольких композиций. Одна из известных работ XX в. Амеде Озанфана «Графика на черном фоне» (1928) представляет новый, отличный от академических

традиций, принцип изобразительности. Амеде Озанфан – французский художник-абстракционист, чья работа "Графика на черном фоне" (1928) стала одним из наиболее известных произведений XX в.. В этой работе он применил новый принцип изобразительности, отличный от академических традиций. Композиция, выполненная на черном фоне светлыми цветными линиями, отличается лаконичностью пластики, определенной условностью: отсутствием пространства и объема в академическом понимании, но с ясно выраженной «кулисностью» и так называемым «загораживанием». Амеде Озанфан был одним из авангардистов своего времени, и с его помощью в искусстве появились новые идеи и техники. Его работы имеют высокую художественную ценность и вносят значительный вклад в развитие современной живописи.

Рис. 2. Пример самостоятельности композиционного решения натюрморта в стиле мастера. Пропорции цвета. Студенческие работы гр.107. 2023 г. (An example of an independent compositional solution for a still life in the style of a master. Color proportions. Student works gr.107. 2023)

Практическая работа студента не направлена на копирование образца, а требует использования «языка мастера» в процессе трансформации натурной аудиторной постановки. По словам П.А. Чеканцева, «необходимо взглянуть на постановку с разных точек зрения, найти собственный ракурс, в котором должна присутствовать главная композиционная идея. Решение такой сложной задачи требует мобилизации самых разных знаний из области истории искусств, теории композиции и цветоведения [8]. Выводы и характерные особенности творчества мастера, полученные на лекционных занятиях, рассматриваются с

большим интересом, т.к. практика требует адаптации теории в практический продукт. Кроме того, развитию наблюдательности, одному из важнейших качеств художника, способствует выполнение задачи сохранения не только качества, но и пропорций цвета в соответствии с прототипом. В настоящем примере метод интеграции явился стимулом к проявлению творческого «я». С целью создания неповторимости авторской работы студенты, поставленные в одинаковые условия (одна постановка, одна манера) использовали возможности варианта формата.

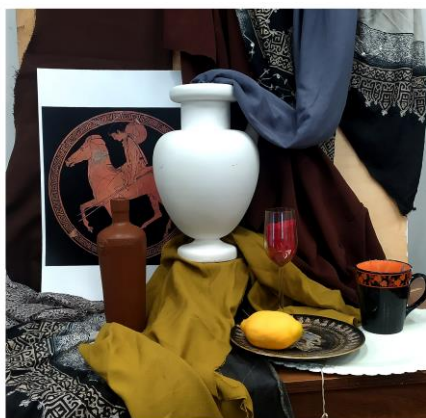
Рис. 3. Варианты композиционного решения натюрморта в стиле мастера в разном формате. Студенческие работы гр.107. 2023 г. (Options for the compositional solution of a still life in the style of the master in different formats. Student works gr.107. 2023)

Закреплению знаний по истории искусств на занятиях «Живописи» способствует еще один прием, основанный на принципе узнавания. Постановка тематического натюрморта из предметов быта с включением репродукции знакомого изученного произведения искусства (рис.4) способствует закреплению в памяти названий, терминов, а также характерного колорита и особенностей пластики. Так, например, постановка с репродукцией блюда периода Античности и вазы-гидрии построена в характерной цветовой гамме, свойственной краснофигурной и чернофигурной керамике: черно-коричневые, терракотовые, белые. На выполнение данной работы запланировано 4 занятия – таким образом, возвращение к теме в практике самостоятельной творческой деятельности способствует повторению материала и формированию устойчивого образа эпохи.

Кроме того, на занятиях по «Живописи» также используется метод анализа произведений искусства. Обучающиеся изучают различные художественные приемы, используемые в работах предлагаемых художников, анализируют композицию, цветовую гамму, особенности рисунка и прочие элементы произведений. Подобный прием помогает им лучше понять и усвоить основные принципы и стили искусства, а также развивает их наблюдательность и творческое мышление. Кроме того, учащиеся имеют возможность применить полученные знания и навыки в практической работе, создавая свои собственные произведения искусства. Стоит отметить, что такой опыт способствует формированию у них художественного вкуса и индивидуального стиля.

Рис. 4. Постановка натюрморта с включением репродукции античного блюда. 2023 г.
(Staging a still life including a reproduction of an antique dish. 2023)

Тематический натюрморт как отражение стиля иногда представляет собой сложность реализации, ввиду отсутствия характерных предметов. В этом случае акцент смещается на характерные цветовые и фактурные отношения. Одним из положительных примеров активизации учебного процесса является применение метода создания

проблемной ситуации в групповой работе студентов по постановке натюрморта на заданную тему. Погружение в эпоху, определение характерных форм, фактур, цвета, и аргументированная защита инсталляции представляется неким преобразованием теории в конкретный предметный продукт. Важным является некоторый игровой

момент, работа в команде, споры, нестандартный подход к выполнению задания, что, с точки зрения психологии, восприятия способствует лучшему усвоению материала.

Рис. 5. Тематический натюрморт в контрастной цветовой гамме с включением репродукции Авангарда Н.Гончаровой «Павлин под ярким солнцем». Коллективная студенческая работа (Thematic still life in contrasting colors with the inclusion of a reproduction of Avant-garde N. Goncharova "Peacock under the bright sun". Collective student work)

Чередование методов и приемов, как показала практика, дает лучший результат и уровень обученности, вносит разнообразие в учебный процесс, лишает его монотонности. Диалоги противопоставлены монологам, работа в команде и обсуждение идеи при постановке натюрморта повышают активность и стимулируют к соревнованию, работа в мастерской, в отличие от аудиторной работы, позволяет выполнять ее стоя, ходить, двигаться. Одним из приемов, направленных на закрепление темы, является процесс подведения итогов и коллективного обсуждения результата. Так, в качестве «судьи» выступают сами студенты, аргументируя свои критические замечания, одновременно предлагая решение проблемы ради повышения качества. Такая «игра» позволяет легче переносить студенту загруженность рабочего дня, поскольку воспринимается как

смена занятий. Анализ применения данных приемов и методов ясно показал преимущества сочетания и переключки тематик в процессе обучения студента художественных специальностей. Так, в группе из 15 человек с задачей выполнения работы справилось 100% обучающихся. Интеграция как метод преподавания является проверенным средством повышения качества знаний и уровня обученности.

Выводы. В завершении сказанного можно отметить, что интеграция дисциплин создает условия формирования личности, целостно воспринимающей картину мира и способной уверенно работать в профессиональной сфере. Ведь только владея широкими познаниями в разных областях мирового искусства, различными приемами колористики и композиции, можно создавать работы, которые пройдут испытание временем.

1. Буровкина, Л. А. О подходах к решению вопросов методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. — 2017. — № 1. — С. 66-71.
2. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве / А. Гильдебранд. — Москва: МУСАГЕТЬ, 2011. — 144 с.
3. Даниэль, С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. — Ленинград : Искусство, 1990. — 223 с.
4. Дмитриева, Н. А. Изображение и слово / Н. А. Дмитриева. — Москва : Искусство, 1962. — 314 с.

5. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. — С. 63–232 с.
6. Ломов, С. П. Дидактика художественного образования: монография / С. П. Ломов – М. : ГОУ Педагогическая академия, 2010. – 104 с.
7. Раушенбах, Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б. В. Раушенбах. — Москва : Наука, 1986. — 254 с.
8. Чеканцев, П. А. Декоративный натюрморт в живописи как средство формирования креативного мышления у студентов-дизайнеров / П.А. Чеканцев // Преподаватель XXI век. – 2019. – №1. – С. 212–216/
9. Шестакова, Л. А. Междисциплинарная интеграция как методологическая основа современного образовательного процесса [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnaya-integratsiya-kak-metodologicheskaya-osnova-sovremenного-obrazovatelного-protssessa> (дата обращения: 12.01.2020).

METHODS AND TECHNIQUES FOR INTEGRATING ART DISCIPLINES IN AN ARCHITECTURAL UNIVERSITY

© 2024 O.A. Zhernokleva, E.A. Malygina

*Olga A. Zhernokleva, Associate Professor of the Department of Architectural and
Construction Graphics and Fine Arts
E-mail: zhernokleva.olga@yandex.ru*

*Elena A. Malygina, Senior Lecturer of the Department of Architectural and
Construction Graphics and Fine Arts
E-mail: lenadom@list.ru*

Architecture and Civil Engineering Academy
Samara State Technical University
Samara, Russia

The aim of the article is to identify significant issues related to the relationship between arts disciplines, aimed at enhancing the general culture of students in the Faculty of Architecture and Design. The article examines a pedagogical experience that allowed for the consolidation and deepening of knowledge in art history through practical painting classes. Working with a still life set up based on the principle of "recognition," or choosing a color palette specific to a certain era, analyzing the creative method of well-known artists, and applying similar expressive techniques in practice were discussed. Also considered were the principles and concepts of organizing images in a two-dimensional space and their connection to art history. Creative methods of renowned artists were analyzed, and similar expressive means were applied in practice. The principles and concepts of organizing images in a two-dimensional space and their connection to art history were also examined. This article presents an applied approach to art education that helps students better comprehend the material and develop their skills and artistic intuition in painting. The research is practically significant and can be used as a guide for teachers and students in the learning process. The results of the study can be applied in the educational process and in educational-methodical work. They can help students better understand and master art history, as well as develop their painting skills.

Key words: Verbal and visual teaching methods, teaching experience, "Painting" and "History of Art", thematic still life, problem approach

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-95-45-51

EDN: ENNGF

1. Burovkina, L. A. O podhodah k resheniyu voprosov metodiki obucheniya izobrazitel'nomu i dekorativno-prikladnomu iskusstvu (On approaches to solving problems of teaching methods in fine and decorative arts // Modern trends in fine, decorative and applied art and design) // *Sovremennyye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizajna*. — 2017. — № 1. — S. 66–71.
2. Gil'debrand, A. Problema formy v izobrazitel'nom iskusstve (The Problem of Form in Visual Arts) / A. Gil'debrand. — Moskva : MUSAGET", 2011. — 144 с.
3. Daniel', S. M. Iskusstvo videt': O tvorcheskikh sposobnostyakh vospriyatiya, o yazyke linij i krasok i o vospitanii zritelya (The Art of Seeing: On Creative Perception, the Language of Lines and Colors, and the Education of the Viewer) / S. M. Daniel'. — Leningrad : ISKUSSTVO, 1990. — 223 с.

4. Dmitrieva, N. A. *Izobrazhenie i slovo (Image and Word)* / N. A. Dmitrieva. — Moskva : ISKUSSTVO, 1962. — 314 c.
5. Kandinskij, V. *Tochka i liniya na ploskosti (Point and Line on the Plane)* / V. Kandinskij. — Sankt-Peterburg: AZBUKA-KLASSIKA, 2005. — S. 63–232 c.
6. Lomov, S. P. *Didaktika hudozhestvennogo obrazovaniya: monografiya (Didactics of art education: monograph)* / S. P. Lomov – M.: GOU Pedagogicheskaya akademiya, 2010. — 104 s.
7. Raushenbah, B. V. *Sistemy perspektivy v izobrazitel'nom iskusstve (Systems of Perspective in Visual Arts)* / B. V. Raushenbah. — Moskva : NAUKA, 1986. — 254 c.
8. Chekancev, P. A. *Dekorativnyj natyurmort v zhivopisi kak sredstvo formirovaniya kreativnogo myshleniya u studentov-dizajnerov (Decorative still life in painting as a means of developing creative thinking among design students)* / P.A. Chekancev // PREPODAVATEL' XXI VEK. – 2019. – №1. – S. 212–216.
9. Shestakova, L. A. *Mezhdisciplinarnaya integraciya kak metodologicheskaya osnova sovremennogo obrazovatel'nogo processa (Interdisciplinary integration as a methodological basis of the modern educational process)* [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdistsiplinarnaya-integratsiya-kak-metodologicheskaya-osnova-sovremennogo-obrazovatel'nogo-protssessa> (data obrashcheniya: 12.01.2020).