

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ
В СИСТЕМЕ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ**

**ACADEMICAL PAINTING IN THE SYSTEM
OF DESIGN EDUCATION**

Т. В. ЛАВДАР

T. V. LAVDAR

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

e-mail: tb_leonova@mail.ru

В статье рассматривается место и роль дисциплины «Академическая живопись» в системе подготовки дизайнеров. Раскрыты особенности преподавания академической живописи, задачи учебной дисциплины, умения и навыки, которые формируются в ходе ее изучения; показано их значение в подготовке студентов к самостоятельной художественно-проектной дизайнерской деятельности.

Ключевые слова: академическая живопись, дизайн-образование, академизм, натюрморт, объемно-пространственная среда, пространство, цветовая гармония, образное мышление, пространственное мышление..

The article examines the place and role of the discipline «Academic painting» in the system of training designers. The features of teaching academic painting, the objectives of the discipline, skills and abilities that are formed during its examination are revealed; Their importance in preparing students for independent art-project design activities are shown.

Keywords: academic painting, design education, academicism, still life, volumetric-spatial environment, space, color harmony, imaginative thinking, spatial thinking.

Что такое живопись и почему все выглядит именно так, как мы привыкли видеть? Это первые простые вопросы, которые возникают при рассмотрении такого понятия как живопись и еще масса собственных ассоциативных индивидуальных воспоминаний личности. У человека, имеющего определенный опыт занятия живописью, и у не имеющего его, представление о живописи как о предмете абсолютно разное. Определений живописи много, но прежде всего это действие, которое дает возможность передать сущность процессов бытия. Это процесс, передающий все явления жизни определенными выразительными средствами. Это есть не

что иное как способ передачи реальности разными художественными материалами. Живопись является одним из главных предметов в начале процесса обучения студентов–дизайнеров.

Познание живописи как предмета на практике представляет собой сложную комбинацию, состоящую из различных живописных техник и чувственно-медитативного состояния.

«Участь живописи, мы стремимся к многообразию, к другой простоте. Многообразие – плохо, простота – тоже плохо. Одни отдают предпочтение лёгкому, другие – простому. Сложное – плохо, лёгкое тоже плохо. Одни считают благородным пользоваться одним методом, другие его не имеют. Не иметь метода – это плохо. Потеряться в методе – ещё хуже. Сначала нужно следовать строгому правилу, а затем попытаться все применения его пронизывать смыслом. Кто обладает методом, в конце концов, может не замечать смысла. Так становится возможным иметь метод, равно как не иметь его вовсе. Чтобы отказаться от метода, конечно, перед этим нужно обладать им. Если ищешь легкого пути, то сначала нужно преодолеть сложности. Если ищешь простоты и трезвости кисти, то начать, конечно, нужно с многообразия и роскоши,» – так говорится в китайском учебнике живописи «Сад горчичного зёрнышка» [9, с. 114].

Одной из главных задач при обучении студентов–дизайнеров является обучение профессиональным навыкам работы живописными средствами и материалами, которые необходимы в проектной деятельности. Овладение профессиональными приемами в живописи, знание технологии работы живописными материалами, различных техник и способов живописи и умение применять их на практике необходимо дизайнеру. Изучение студентами различных цветовых сочетаний, видение гармонии цвета на основе несложных натюрмортов развивает колористические способности и возможности студентов.

Для обучения живописи предпочтение отдается академическим постановкам, которые состоят из обыденных предметов, поскольку обучение происходит в учебных аудиториях. И преимущество здесь отдано натюрморту. В истории художественной педагогики именно натюрморты являются наиболее продуктивными для начальной работы с цветом и пространством. Натюрморты хорошо подходят для непрерывной работы и разнообразных упражнений в живописи. Натюрморт (фр. *nature morte* — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. Натюрморт следует рассматривать не как просто набор предметов, а как определенную связь. Связь предметов, пространства и того, кто интерпретирует видимое пространство

в плоское изображение. Условием для этого являются сами предметы, расстояние между ними, расстояние между постановкой и человеком, свет, удаленность от источника освещения и, конечно, личное восприятие реальности. Задача – это передача изобразительными средствами объёмно-пространственной среды, а именно в большинстве случаев, в процессе обучения это отображение и передача среды натюрморта и аудитории. Занятие живописью это моделирование определенного состояния в определенный момент времени в пространстве, выбранном для изображения. Это наблюдение за происходящим и создание состояния момента. Это интерпретация увиденного. Это возможность самому выбрать, как должно быть. Пространство всегда подчиняется определенным законам, про которые следует помнить и забывать одновременно. Самой высшей целью живописи является сама живопись, цветовая гармония. Путь к цветовой гармонии идет только через живопись. Этот путь и является целью живописи. Теория живописи, а также теория о цвете служат предпосылкой живописным концепциям, но они никогда не должны становиться самой целью. Техники живописи практически неисчерпаемы. Всё, что оставляет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является живописью: живопись создаётся природой, временем и человеком, как говорил Леонардо да Винчи. В изменчивом мире живописи одинаково важны как поиски нового художественного языка, так и консервативные стремления к сохранению канонов и традиций художественной школы. Первая тенденция отражена в различных авангардных направлениях искусства, вторая – в направлении, называемом «академизм».

Академизм лежит в основе названия предмета академическая живопись. Академическая живопись является одним из важных и необходимых предметов в дизайн-образовании, поскольку формирует у студента-дизайнера образное мышление, необходимые живописные навыки, колористическую культуру, пространственное мышление, развивает творческую индивидуальность и прививает художественный вкус.

Понятие академическая живопись имеет в своей основе традиции академизма. “Академизмом принято называть направление, сложившееся в 16 – 19 вв., основанное на догматичном следовании внешним формам классического искусства. Академизм способствовал систематизации художественного образования, закреплению классических традиций, которые превращались им в систему «вечных» канонов и предписаний. Академизмом принято называть всё, что выполнено профессионально с бережным отношением к традициям” [6, с. 20].

В наиболее широком значении академизм – термин, применяемый для обозначения консервативных тенденций в искусстве, а также худо-

жественных течений, представители которых догматически следуют канонам, авторитетам, классическим образцам, признанным идеальными и непревзойденными. Их ценность считается не зависящей от места и времени. Сюда же следует отнести бережное отношение к традициям и высокий профессионализм.

Предмет академическая живопись в дизайн-образовании закладывает фундамент для овладения навыками и умениями в области дизайна, является базой для формирования профессиональной личности дизайнера. Живопись является важным звеном в синтезе фундаментальных законов, методов, принципов и средств научного, технического и художественного творчества как системообразующей основы комплексного развития творческих способностей, знаний, навыков и умений профессионального дизайнера. Особенно в начальной стадии обучения студентов, которая является базовой ступенью для профессионального становления будущих специалистов-дизайнеров. В процессе обучения будущих дизайнеров необходимо максимально развивать высокий уровень художественной культуры, а также те специфические свойства ума, которые будут позволять чувствовать, осознавать и делать. Важным качеством здесь является так называемое пространственное мышление, которое особенно развивается в процессе освоения предмета живописи.

Живопись – это тот инструмент, который благодаря своим качествам обеспечивает достижение гармонии в практике дизайн-деятельности. Это то, что позволяет достичь художественно-пространственной выразительности формы и изображения.

Дизайн – это художественная деятельность в сфере создания промышленного, средового и информативного продукта. «Дизайн – это вид творческой художественно-проектной деятельности, направленной на создание функционально и эстетически полноценных объектов, удовлетворяющих материальные и духовные потребности человека» [5, с. 114]. И, конечно, дизайн способствует развитию художественного вкуса потребителя. Продукты дизайна преобразуют мир в лучшую сторону. И именно живопись как предмет развивает и прививает такие качества художественной деятельности как образность мышления, пространственное мышление, цельность восприятия и, конечно, культуру цвета. Все вышеперечисленные качества просто необходимы в любой художественной деятельности и крайне важны для дизайнера, поскольку формируют необходимую часть системного мышления, в которой конечная цель процесса творения дизайнера – создать качественно новый, эстетически верный и значимый продукт. Вот почему живопись является необходимым предметом в дизайн-образовании.

«Та наука полезнее, плод которой наиболее поддается сообщению, и также наоборот – менее полезна та, которая менее поддается сообщению. Живопись в состоянии сообщить свои конечные результаты всем поколениям вселенной» [8, с. 85]. И здесь можно полностью согласиться с гением всех времен и человеком, опередившим своё время на многие поколения, непревзойденным мастером в академической живописи великим Леонардо да Винчи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М. : Прогресс, 1974. – 260 с.
2. Ауэр, Л. Человек, цвет, пространство / Л. Ауэр. – М. : Стройиздат, 1973. – 117 с.
3. Калмыкова, В. Натюрморт / В. Калмыкова. – М. : Белый город, 2006. – 76 с.
4. Кандинский, В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. – М. : Архимед, 1992. – 108 с.
5. Моисеев, В. С. Теория и методология дизайна / В. С. Моисеев. – Минск : РИВШ, 2015. – 204 с.
6. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. ред. В. М. Полевой; Ред. кол. : В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В. Д. Синюков. – М. : Сов. Энциклопедия. Книга 1. А – М., 1986. – 879 с.
7. Прохоров, С. А. Живопись для архитекторов и дизайнеров / С. А. Прохоров, А. В. Шадурын. – Барнаул : изд-во АлтГТУ, 2008. – 120 с.
8. Пундик, Я. Леонардо да Винчи. Шедевры графики / Я. Пундик. – М. : Эксмо, 2006. – 119 с.
9. Руиссинг, Х. Полный курс масляной живописи / Х. Руиссинг. – М. : АСТ, Внешсигма, 2003. – 125 с.
10. Чернышев, О. В. Дизайн–образование : новая модель профессиональной подготовки дизайнеров / О. В. Чернышёв. – Минск : Пропилей, 2006. – 279 с.
11. Школа изобразительного искусства. – Выпуск 2. – М. : Просвещение, 1993. – 85 с.