

УДК 378

Художественно-профессиональные задачи дисциплины «Академическая живопись»

Чжао Синьсинь

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры живописи,
Московский государственный областной университет,
141014, Российская Федерация, Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Аннотация

В статье обосновывается общеобразовательная проблема художественно-профессиональных задач дисциплины «Академическая живопись» и векторов ее изучения посредством использования технологий, нацеленных на усвоение в единой образовательно-практической среде. Автор поясняет, что концепция дисциплины «Академическая живопись» строится на основе сотрудничества истории искусства, философии, пропедевтики, цветоведения и колористики, композиции и усиления значимости предметов художественного цикла, расширения информационно-познавательного материала по искусству и живописи, описания построения композиции и техники исполнения с учетом формы, ритма, динамики и пространства. Доказывается, что новая организация образовательного пространства дисциплины «Академическая живопись» создаст условия для освоения инновационных педагогических технологий, творческого проявления и самореализации в новом творческом процессе. Поэтому в новых условиях необходимо моделирование такой образовательной среды, чтобы она способствовала процессу самооценивания в творческих проявлениях, росту ответственности за качество творческих работ, повышению мотивации в творческой деятельности и выражению творческих сил. Автор делает вывод о том, что современные тенденции изучения дисциплины «Академическая живопись» обусловлены целесообразностью, ролью и ответственностью в изменении его ландшафта. Возможность создания альтернативной среды, культур- и изо-сферы будет конструированием новой художественной реальности, основа которой зиждется на неограниченном объеме ее скрытых ресурсов и творческого потенциала человека.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжао Синьсинь. Художественно-профессиональные задачи дисциплины «Академическая живопись» // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 3А. С. 67-73.

Ключевые слова

Академическая живопись, художественные и профессиональные задачи, процесс усвоения, познание, принципы обучения.

Введение

В развитии общества возникают эпохи, когда ориентиры в системе универсалий культуры перестают обеспечивать сцепление ценностей в обществе. Необходимость познания человека кроется в динамике жизни и диктуется потребностями поиска новых ориентиров, регулирующих человеческую деятельность. Интерес к анализу тенденций развития художественного образования вызван современным этапом обновления общества и человека, формированием новых отношений, требующих глубоких знаний в области обработки информации.

Основная часть

Научный подход предполагает обобщение шкалы предмета исследования, поэтому в данной статье автор будет следовать следующему постулату: «изменился взгляд на художественное образование через пробуждение, заложенной в человеке потребности к изобразительной деятельности» [Юсов, 2018].

Предназначение понятия «художественное образование» состоит в том, чтобы разрешать проблемы осмысления универсалий культуры, критического анализа и формирования новых идей. В этом процессе универсалии культуры из оснований искусства и жизни превращаются в формы, на которые направлено сознание человека посредством социальных категорий и схематизации универсалий культуры [Леонтьев, 2014; Юсов, 2017]. Если личный интерес есть основа сознания человека, то надо позаботиться о том, чтобы его интересы совпадали с векторами его творчества. Если человек не свободен, то его свобода заключается в возможности проявления личностных свойств, и поэтому нужно позаботиться о месте для его деятельности [Ермолинская, 2005; Киященко, 2017].

Методологический подход к художественному образованию предопределен несколькими аспектами:

- философией, педагогикой, теорией и практикой, средствами деятельности (Ф. Бэкон) с опорой на дедуктивный и генетический, частный и опытный подходы, законы преемственности научных теорий (Р. Декарт, Дж. Локк, Д. Юм, Г. Гегель и др.);
- действиями и приемами, организационными формами (ср.: эвристическая беседа и поисковый метод репродуктивного характера; демонстрация опытов и работ объектов);
- получением данных из практических действий и наглядных источников, записей;
- сочетанием словесного, наглядного и практического методов [Неменский, www].

Практика свидетельствует о том, что усвоение художественно-эстетических знаний и приобретение умений и навыков происходят на осознанном восприятии и воспроизведении материала по образцу, иллюстративных и творческих способов деятельности [Академическая и декоративная живопись, www].

Академическая живопись как предмет изучения требует определения набора величин для формирования гибкого мышления и создания творческого процесса [Гордон, 1985]. Проблема заключается в том, что передача художественной информации должна происходить не только с помощью эмоционального уподобления воспринимающего передающему, так как иначе возникает лишь знание, а не понимание. Закон художественного уподобления является «законом художественного восприятия в прямой взаимосвязи методов и принципов педагогической драматургии и ситуаций уподобления» [Шашков, 2017, www].

Целостность эмоционального освоения представляет проблему методом поэтапных открытий, восприятия и созидания, обобщения и творческой интерпретации материала. Постоянство связи с жизнью предопределяется «восприятием и сознанием жизненности проблем изобразительного искусства, привлечением личного эмоционального, визуального и бытового опытов в индивидуальной и групповой деятельности» [Штаничева, Денисенко, 2016, www]. Значит, познание академической живописи как искусства возможно только при создании атмосферы увлеченности и высокого уровня эмоциональности.

Дисциплина «Академическая живопись» относится к общепрофессиональному циклу Б2 с базовой основой на такие дисциплины, как «Академический рисунок», «Композиция», «Пропедевтика», «Цветоведение и колористика» и др. Она обладает методологическими взаимосвязями с такими модулями, как «История искусств», «Философия», «Пропедевтика», «Академический рисунок», «Цветоведение и колористика», «Композиция», летняя пленэрная практика и музейная практика.

Изучение дисциплины «Академическая живопись» формирует знания, умения и навыки, а также общекультурные и профессиональные компетенции и предусматривает лекции, практические занятия и самостоятельную работу студентов. Данная дисциплина формирует знания в следующих областях: теории композиции, структуры и видов; рисунка, колорита; классификации органических красителей и свойств цветов, основ колориметрии, спектрального состава излучения, связи с цветом, физиологии восприятия цвета, изобразительных и выразительных средств рисунка и живописи. При усвоении дисциплины «Академическая живопись» формируются такие умения, как составление фигуративных компонентов на начальном уровне, пользование инструментами в технике линейно-конструктивного рисунка и применение теории композиции, цветоведения и колористики. Усвоение дисциплины формирует навыки эскизирования и компоновки на начальном уровне, применения теории композиции и смешивания цветов, изобразительных и выразительных средств рисунка и живописи.

Согласно ФГОС ВО и ОП ВО, процесс изучения дисциплины «Академическая живопись» направлен на формирование двух видов компетенций:

- общекультурных: овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, постановке цели; стремление к саморазвитию, повышению мастерства; оценивание достоинств и недостатков, выбор средств самосовершенствования; осознание социальной значимости профессии и обладание высокой мотивацией;
- профессиональных: умение использовать рисунки в составлении композиции; умение переработать рисунок в направлении проектирования; владение принципами выбора техники рисунка и навыками линейно-конструктивного построения.

Изучение основ дисциплины «Академическая живопись» строится на развитии художественно-творческих способностей, на овладении навыками изображения природы, использования живописных материалов и цветового соответствия, на способности использовать приемы и методы академической объемно-пространственной живописи для проектирования в дизайне, живописной композиции, а также на развитии визуального восприятия и чувства композиционного построения объемно-пространственного изображения. Кроме того, процесс изучения данной дисциплины направлен на познание основ академической живописи, работы с цветом и цветовыми композициями, на овладение приемами письма и технологией смешивания цветов, на познание и персональную интерпретацию законов композиции на фоне компоновки объемно-пространственного изображения в формате и структуре живописного произведения.

В образовательном творческом процессе живописные композиции строятся на знании смежных областей культуры и искусства, на понимании специфики использования акварели, гуаши, акрила и темперы, на персонифицированном отображении колористической идеи на фоне процесса личной гармонизации цветовых и тональных сочетаний. Знание теории физиологического, психологического, эмоционального восприятия цвета позволяет составлять композиции согласно линейному конструктивизму, смещению цветовой гаммы при личном выборе выразительных приемов и техники живописи с лично выбранной заранее целью реализации художественного замысла [Ермолинская, 2005].

Обучение строится на концепции академической живописи, композиции и цветового решения рисунка, познании направлений академической деятельности и взаимосвязи принципов классицизма с академизмом. Процесс обучения академической живописи происходит согласно современным технологиям рисунка и экзерсисов по живописи (цветовые растяжки, гаммы, схемы смещения цветов, техника письма). Выбор красок и материала, манеры письма, трактация и копирование произведений художников способствуют обучению выстраиванию композиции и созданию воздушной перспективы [Юсов, 2017].

Следовательно, изучение основ концепции дисциплины «Академическая живопись» позволяет углубленно овладеть основами знаний, умений и навыков академической живописи, композицией, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами линейно-конструктивного построения, развить культуру мышления и способность восприятия информации, научиться постановке цели и выбору путей достижения, критически оценивать достоинства и недостатки, осознавать социальную значимость профессии, стремиться к саморазвитию, повышению мастерства.

Организация процесса изучения дисциплины «Академическая живопись» происходит на основе следующих сетевых ресурсов и инновационных технологий: www.iprbookshop.ru, <http://window.edu.ru>, <http://rosdesign.com>, <http://www.twirpx.com>; таких традиционных средств обучения, как учебные и методические пособия и указания по изобразительному искусству, искусству изображения и основам пейзажа, алгоритму композиции, проектированию и системе цвета и др.

Таким образом, художественное образование должно представлять активный познавательный процесс в культурно-историческом познавательном пространстве с погружением в культуру настоящего мировоззрения и освоением культурного наследия.

Концепция дисциплины «Академическая живопись» позволяет познать направления в живописи XVII-XIX вв., внешние формы классического искусства, аспекты компоновки объектов в художественном образовании, традиции искусства (академизм и его историзм, традиционализм и реализм), тематики и стили, многоплановость и многофигурность, академические каноны в композиции и технике живописи и т. д. [Коробейников, Ткаченко, 2016, www]

Значение и роль изучения дисциплины «Академической живописи» обусловлены новым концептом к получению систематического образования в области визуальных искусств и классических навыков создания и построения композиции и техники исполнения [Коробейников, 2017, www].

Следовательно, концепции дисциплины «Академическая живопись» строятся на основе сотрудничества истории искусства, философии, пропедевтики, цветоведения и колористики, композиции и усиления значимости предметов художественного цикла, расширении информационно-познавательного материала по искусству и живописи, обращении к проблемам

описания построения композиции и техники исполнения, конструировании композиции, форма, ритма, динамики и пространства.

Актуальным для современной концепции дисциплины «Академическая живопись» является формирование единой картины композиции и пространства. Поэтому важно избегать усвоения ограниченной суммы предметных знаний и выстраивать информационно-познавательную структуру освоения действительности и художественного произведения за счет выхода за границы предмета с обогащением материалом других предметов.

Интегрированная форма организации дисциплины «Академическая живопись» должна быть построена на взаимодействии искусств и привлечении знаний из других областей для развития форм тона и цвета, цветового баланса, композиции, отображения тональных нюансов и рефлексов, для создания законченного и цельного изображения. Поэтому построение процесса на основе культурологической модели и концепции интеграции других предметов возможно при понимании роли и значения предметов художественного цикла, потенциальных возможностей интеграции предметов, при готовности к созданию единого образовательного пространства, при стремлении к проявлению интереса к содержанию учебной программы. Новая организация образовательного пространства при изучении дисциплины «Академическая живопись» создаст условия для освоения инновационных педагогических технологий, творческого проявления и самореализации, построения нового творческого процесса, моделирования образовательной среды через самооценивание в творческих проявлениях, ситуации роста ответственности за качество выполнения творческих работ, а также для повышения мотивации к творческой деятельности, интеграции подходов и открытости выражения творческих сил.

Заключение

Новейшие тенденции изучения дисциплины «Академическая живопись» обусловлены значимой ролью и ответственностью специалистов творческих профессий в преобразовании современного культурного ландшафта. Возможности создания альтернативной среды, культур- и изо-сферы должны реализовываться через конструирование новой художественной реальности, основа которой зиждется на неограниченном объеме ее скрытых ресурсов и творческого потенциала человека.

Библиография

1. Академическая и декоративная живопись. URL: http://artacademy.perm.ru/files/files/obrazovanie/DPI/annotacii/11._Akademicheskaya_i_dekorativnaya_jivopis.pdf
2. Гордон Е.С. Русская академическая живопись второй половины XIX века. М., 1985. 219 с.
3. Ермолинская Е.А. Методико-педагогические основания интеграции предметов гуманитарного цикла и взаимодействия искусств // Эффективные системы взаимодействия предметов гуманитарного цикла в практике образовательных учреждений. М., 2005.
4. Киященко Н.И. На пути к новой парадигме эстетического воспитания // Современные подходы и теории. М., 2017.
5. Коробейников В.Н. Академическая живопись. Кемерово, 2017. URL: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>
6. Коробейников В.Н., Ткаченко А.В. Академическая живопись. Кемерово, 2016. URL: <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=25039>
7. Леонтьев Д.А. Симбиоз и адаптация или автономия и трансценденция: выбор личности в непредсказуемом мире // Личность в современном мире. Кемерово, 2014. С. 3-34.
8. Неменский Б.М. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд». URL: <http://nsc.1september.ru/article.php?id=200203006>

9. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. М.: Академический Проект, 2017. URL: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>
10. Штаничева Н.С., Денисенко В.И. Живопись. М.: Академический Проект, 2016. URL: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>
11. Юсов Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии. М.: Просвещение, 2017. 125 с.
12. Юсов Б.П. Концепция образовательной области «Академическая живопись» // *Художественное образование: проблемы и подходы*. Арзамас: АГПИ, 2018. С. 73-98.

Artistic professional tasks of the discipline "Academic painting"

Xinxin Zhao

PhD in Art History,
Associate Professor at the Department of painting,
Moscow Region State University,
141014, 24, Very Voloshinoy st., Mytishchi, Russian Federation;
e-mail: starxin0352@yandex.ru

Abstract

The article deals with the problem of artistic professional tasks of the discipline "Academic painting" and the vectors of its study through the use of technologies aimed at learning in the educational and practical environment. The conception of "Academic painting" is based on cooperation among the history of art, philosophy, propaedeutics, colour science and colouristics, composition and an increase in the importance of art-related disciplines, the expansion of information and educational material on art and painting, the description of composition and technique with due regard to the shape, rhythm, dynamics and space. The article proves that the new organisation of the educational space of the discipline "Academic painting" will create conditions for the development of innovative pedagogical technologies, creative expression and self-realisation in a new creative process. Under the new conditions, it is necessary to model an educational environment that can contribute to the process of self-evaluation in creative manifestations, the growth of responsibility for the quality of creative works, an increase in motivation in creative activity and expression of creative forces. The author concludes that the modern trends in studying the discipline "Academic painting" due to the expediency, role and responsibility in changing its landscape. The possibility of creating an alternative environment, culture- and art-sphere will be the construction of a new artistic reality based on its unlimited hidden resources and man's creative potential.

For citation

Zhao Xinxin (2019) *Khudozhestvenno-professional'nye zadachi distsipliny "Akademicheskaya zhivopis"* [Artistic professional tasks of the discipline "Academic painting"]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (3A), pp. 67-73.

Keywords

Academic painting, artistic professional tasks, learning process, knowledge, learning principles.

References

1. *Akademicheskaya i dekorativnaya zhivopis'* [Academic and decorative painting]. Available at: http://artacademy.perm.ru/files/files/obrazovanie/DPI/annotacii/11._Akademicheskaya_i_dekorativnaya_zhivopis.pdf [Accessed 07/06/19].
2. Ermolinskaya E.A. (2005) Metodiko-pedagogicheskie osnovaniya integratsii predmetov gumanitarnogo tsikla i vzaimodeistviya iskusstv [Methodological and pedagogical reasons for the integration of humanitarian subjects and the interaction among arts]. In: *Effektivnye sistemy vzaimodeistviya predmetov gumanitarnogo tsikla v praktike obrazovatel'nykh uchrezhdenii* [Effective systems of interaction among humanitarian subjects in the practice of educational institutions]. Moscow.
3. Gordon E.S. (1985) *Russkaya akademicheskaya zhivopis' vtoroi poloviny XIX veka* [Russian academic painting in the second half of the 19th century]. Moscow.
4. Kiyashchenko N.I. (2017) Na puti k novoi paradigme esteticheskogo vospitaniya [Towards a new paradigm of aesthetic education]. In: *Sovremennye podkhody i teorii* [Modern approaches and theories]. Moscow.
5. Korobeinikov V.N. (2017) *Akademicheskaya zhivopis'* [Academic painting]. Kemerovo. Available at: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html> [Accessed 07/06/19].
6. Korobeinikov V.N., Tkachenko A.V. (2016) *Akademicheskaya zhivopis'* [Academic painting]. Kemerovo. Available at: <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=25039> [Accessed 07/06/19].
7. Leont'ev D.A. (2014) Simbioz i adaptatsiya ili avtonomiya i transtsendentsiya: vybor lichnosti v nepredskazuemom mire [Symbiosis and adaptation or autonomy and transcendence: choices of an individual in an unpredictable world]. In: *Lichnost' v sovremennom mire* [Personality in the modern world]. Kemerovo, pp. 3-34.
8. Nemenskii B.M. *Programma "Izobrazitel'noe iskusstvo i khudozhestvennyi trud"* [The program "Fine art and artistic work"]. Available at: <http://nsc.1september.ru/article.php?id=200203006> [Accessed 07/06/19].
9. Shashkov Yu.P. (2017) *Zhivopis' i ee sredstva* [Painting and its means]. Moscow: Akademicheskii Proekt Publ. Available at: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html> [Accessed 07/06/19].
10. Shtanicheva N.S., Denisenko V.I. (2016) *Zhivopis'* [Painting]. Moscow: Akademicheskii Proekt Publ. Available at: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html> [Accessed 07/06/19].
11. Yusov B.P. (2018) Kontsepsiya obrazovatel'noi oblasti "Akademicheskaya zhivopis'" [The conception of the educational area "Academic painting"]. In: *Khudozhestvennoe obrazovanie: problemy i podkhody* [Art education: problems and approaches]. Arzamas: Arzamas State Pedagogical Institute, pp. 73-98.
12. Yusov B.P. (2017) *Vzaimodeistvie i integratsiya iskusstv v polikhudozhestvennom razvitii* [Interaction and integration of arts in the poly-artistic development]. Moscow: Prosveshchenie Publ.