

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА ПОСРЕДСТВОМ ЖИВОПИСИ

Адышев Сатый Толонбаевич, доцент, КГТУ им .И.Раззакова, Кыргызстан, 720044, г.Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 66, e-mail: adyshev63@bk.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы эстетического воспитания будущего дизайнера посредством живописи в художественно-дизайнерском образовании, которые несут содержание и структуру, специфические особенности искусства живописи, а так же проблемы формирования студентов в современных условиях.

Живопись как один из основных видов изобразительного искусства играет очень важную роль в духовно-эстетическом воспитании будущего дизайнера как творческую личность. Живопись среди других видов изобразительного искусства обладает возможностью передать нам действительность окружающего мира во всём величии и красоте, художественный образ природы и человека.

В живописи главное средство - цвет. А в художественно-проектной деятельности дизайнера цвет играет огромную роль по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. В любой проектной деятельности дизайнера присутствует цвет. Композиция, цвет, структура, функция и эстетика изделия создают единую форму и содержание дизайна.

Цель данной статьи - изучение живописи как специфику художественного творчества, органично связанную с проектной деятельностью дизайнера. Реальный и продуктивный путь в этом направлении предоставляется слияние в учебно-образовательном процессе эстетического воспитания, через приобщение студентов к живописи и дизайну, воплощающему в себе единство материальной и духовной культуры. А так же моделирование новой структуры и содержания учебного плана кафедры, где базой подготовки является принцип научности, итог анализа современного искусства живописи как части культуры.

Ключевые слова: Эстетическое воспитание, художественно-дизайнерское образование, дизайн, живопись, изобразительное искусство, культура, духовность, творчество, художественный образ, цвет.

AESTHETIC EDUCATION OF THE FUTURE DESIGNER BY MEANS OF PAINTING

Adyshev Satyi Tolonbayevich, Associate Professor, Kyrgyz State Technical University na I.Razzakov, Kyrgyzstan, 720044, Bishkek, Ch. Aitmatov Ave, 66, e-mail: adyshev63@bk.ru

Abstract. The issues of aesthetic education of the future designer through painting in art and design education, which carry the content and structure, the specific features of the art of painting, as well as the problems of the formation of students in modern conditions.

Painting as one of the main types of fine art plays a very important role in the spiritual and aesthetic education of the future designer as a creative person. Painting among other types of fine art has the ability to convey to us the reality of the world around us in all its glory and beauty, the artistic image of nature and man.

In painting, the main means is color. And in the artistic and design activities of the designer, color plays a huge role in creating a harmonious and effective visual-communicative environment. In any design activity designer present color. The composition, color, structure, function and aesthetics of the product creates a single form and content of design.

The purpose of this article is the study of painting as a specificity of artistic creativity, organically associated with the design activities of the designer. A real and productive way in this direction is provided by the merger in the educational and educational process of aesthetic education, through students' introduction to painting and design, which embodies the unity of material and spiritual culture. As well as modeling of the new structure and content of the curriculum of the department, where the training is based on the principles of science, the results of the analysis of modern art of painting as part of culture.

Key words: Aesthetic education, art and design education, design, painting, visual arts, culture, spirituality, creativity, artistic image, color.

«Глаз есть око человеческого тела, через которое человек смотрит на свой путь и наслаждается красотой мира. Благодаря ему душа радуется в человеческой темнице, без него эта человеческая темница - пытка» [1].

Леонардо да Винчи

В современной системе образования Кыргызской Республики осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов в области дизайна. Какие требования эта система предъявляет к эстетическому воспитанию будущему дизайнеру посредством живописи?

Живопись – вид изобразительного искусства, воспроизводящий предмет реального мира с помощью красок (акварельных, гуашевых, масляных, пастели и др.)

Живопись как вид изобразительного искусства не только передает нам действительность окружающего мира: всё его величие и красоту, художественный образ природы и человека, но и как сила искусства обладает возможностью духовно-эстетического, нравственного развития человека и общества. Что немаловажно играет огромную роль в художественном образовании и эстетического воспитания в развитии каждого студента. Занятие живописью в художественном образовании отражает не только учебный процесс, её структуру как будущих специалистов, но и формируют личность учащихся как художника-дизайнера, человека, его взгляд на мир.

Считаю, что дисциплину «Живопись» в современной системе образования на дизайнерских, художественных кафедрах обеспечивает необходимый творческий уровень подготовки будущих специалистов, где ведущее место займут художественно-образное,

дизайнерское мышление, которые входят в ряд значимых общепрофессиональных компетенций.

Профессиональная подготовка будущих специалистов графического дизайна и дизайна среды должна быть на высоком уровне. Современной науке, культуре и производству нужны профессиональные дизайнеры, сочетающие в себе цельность духовной и материальной культуры, эстетического и технического творчества. Будущему дизайнеру предстоит заниматься художественно-дизайнерской деятельностью, создавая гармоничную и эффективную визуально-коммуникативную среду. В их деятельность входят не только композиционное решение проекта, но и цветовое, в синтезе которых сливается художественная форма. А цвет является главным средством в живописи. Поэтому художнику-дизайнеру для этих целей необходимо хорошо знать теорию и методику рисунка и живописи, уметь грамотно строить живописное изображение. А изучение вопросов теории живописного мастерства, то есть систематическое и последовательное изучение теории и изобразительной грамоты даст возможность успешно освоить сложные практические навыки мастерства - выполнение колористических и пространственно-пластических задач живописи натюрморта, пейзажа, портрета и фигуры человека. Советский живописец, художник и педагог А. Кардовский говорил: «...все обучающиеся искусству обязаны подчиняться способам и приёмам выражения, то есть уметь передавать форму, цвет, свет, характер, движение, пропорции, знать законы этих вещей. В школе надо овладеть этими знаниями художественных приёмов для того что бы потом их можно было изменить, подчинить личным художественным требованиям» [2].

Большую роль в современной структуре образования играет профессиональный художник-педагог по живописи, способный к освоению и формированию художественного мышления студента. Развить высокую культуру студента художника-дизайнера, воспитать высокообразованного человека своего общества. Как говорил учитель великих русских художников П.П. Чистяков: «Художник должен быть широко и разнообразно образованным: читайте, учитесь, тогда горизонты ваши будут необъятны, наука и природа сделают ваши картины глубокими, выразительными. Только развитый ум, облагороженное чувство и зоркий воспитанный глаз-основы жизни художника» [3].

Живопись как вид изобразительного искусства занимает особое место среди других видов. Живопись масляными, художественными красками пишут на любой поверхности: стене, дереве, холсте, картоне, бумаге и т. д. В этом её отличие от графики, представляющих черно-белое произведение на бумаге, скульптуры - объемного искусства.

Мона Лиза

Леонардо да Винчи

Именно в станковой живописи художественный образ можно передать очень хорошо, убедительно и ярко, передать неповторимую красоту отношений цвета и света. Так как язык реалистической станковой живописи является искусством жизненной правды, она имеет способность не только изображать окружающий мир человека с его проблемами и чувствами, но и способна передать внутренний мир человека, его характер и тончайшее состояние души. С самого зарождения изобразительного искусства правдивое отображение реального мира являлось эстетическим кредо художника. В XIX веке этот эстетический закон был определен Н. Г. Чернышевским формулой: «Прекрасное – есть жизнь» [4].

В создании произведений изобразительного искусства, именно живопись, своей наглядностью и убедительностью как никакой другой вид искусства имеет мощную силу общественной борьбы, которая остро воздействует на мысли и чувства людей, посвящает в мир прекрасного и возвышенного.

Поэтому особую роль занимает живопись в художественно-дизайнерском образовании и эстетического воспитания в XXI веке. На занятиях живописи в дошкольных, школьных, учреждениях, а также в ВУЗах дети знакомятся, приобщаются и получают фундаментальные знания, эстетически обогащаясь в области изобразительного искусства. Учащиеся входят в мир прекрасного, возвышенного - узнают не только произведения искусства, шедевры мирового искусства, но и великих художников создавших их. Дети любят рисовать красками, фантазировать, передавать свои впечатления на бумаге, холсте. Они не только составляют свое видение красками, но и познают законы их сочетания, гармонии света и цвета. С увлечением могут работать часами над своими маленькими творческими, искренними работами. Ведь еще у них пополняется запас знаний, растет кругозор и все это благодаря божественной живописи, которая влияет на интеллект и общую культуру студента.

Во время занятий педагоги рассказывают о видах и жанрах живописи, какие существуют направления и течения. Рассказывают о Зарубежном изобразительном искусстве, Русском, Советском и Кыргызском.

В процессе формирования дизайнерского образования и эстетического воспитания, необходимо и то, что в процессе обучения детей, школьников, студентов водить на художественные выставки, галереи, показывать произведения искусства того или иного художника. Ведь общаясь с произведениями искусства в музеях дети не только получают информацию о картине, художнике, скульптуре, но и эстетическое удовольствие получают, положительный заряд, которые влияют на общий уровень развития личности.

В. Сухомлинский отмечал: «В период детства мышления, мыслительные процессы должны быть как можно теснее связаны с новыми яркими, наглядными предметами окружающего мира. Эмоциональная насыщенность восприятия - это духовный заряд детского творчества» [5].

Специфика искусства в общественной жизни человека занимает центральное место в духовном развитии и эстетическом воспитании.

Задача художника-педагога по живописи в нравственном воспитании детей искать и решать наиболее эффективные пути, средства художественного воспитания, эмоционального развития личности, творческого восприятия природы, окружающей действительности.

И, живопись является ярким объектом в педагогическом процессе для изучения и исследования как вида изобразительного искусства, истории изобразительного искусства, доступным восприятию учащихся по своей художественно-дизайнерской специфике.

Художник-дизайнер 21 века должен в совершенстве владеть такой дисциплиной как живопись, являясь профессиональным, действующим дизайнером. Изучение искусству живописи, технике письма, законов композиционного мышления, цветового решения на плоскости являются необходимыми в педагогическом процессе, и творческого подхода поставленных задач перед студентами дизайнерского направления.

Не научившись грамотно изображать натуру, нельзя успешно двигаться по пути реалистического изобразительного творчества. Художник, который на каком-то этапе своих поисков отрывается от изучения натуры, обрекает себя на бесплодную деятельность. Только в долгой и упорной работе с натуры художник приобретает настоящее ощущение природы, гармонии красок, красоты колорита, а картины его становятся содержательными, убедительными, наполненными глубоким, эмоциональным чувством [6].

Только придерживаясь на теоретические методы профессиональной грамоты, будущий художник-дизайнер сможет успешно двигаться по пути изобразительного искусства и заниматься творческой деятельностью.

Грамотный рисунок или живопись с натуры позволяют определить степень профессиональной подготовленности студентов любого творческого факультета художественного вуза: живописного, графического, монументальной живописи, архитектуры и дизайна. Не может существовать никакого другого рисунка или живописи, «специфичных» для живописца, графика, архитектора, художника-монументалиста и дизайнера. Если говорить, например, о рисунке, то умение разместить изображаемый объект, постановка фигуры, определение пропорций, изображение на плоскости объёмной формы и передача пространства – все это обязательно для мастеров любых художественных специальностей [7].

Занятиям по живописи отводится особая роль в развитии цветовой гармонии будущих дизайнеров. Живопись обладает большой наглядностью в передаче реального мира, чем графика, скульптура или декоративно-прикладное искусство. Основным средством организации двухмерного пространства является цвет. Уровень выполнения живописных композиций зависит от способности построения цветового строя т.е. колорита - характера взаимосвязи всех цветовых элементов произведения.

Подсолнухи

Винсент Ван Гог

Особую важность в воспитании детей, учащихся будущих художников-дизайнеров в ВУЗе стоит целенаправленная задача современной художественности дизайна, в решении которой идёт процесс осознанного воспитания, реальные эстетически-ценностные отношения к культуре и истории народов. Живопись играет очень важную роль в становлении учащегося-дизайнера как личность. Как известно, живопись является двухмерной композицией на плоскости. Она передаёт всё необычайно разнообразное многоцветие окружающего мира. Живопись развивает пластические, живописные и пространственно-композиционные концепции. На занятиях по живописи студенты приобретают профессиональные знания и много интересных сведений об этом реалистическом искусстве. На занятиях, проводимых по живописи, кроме всего этого, знакомят с произведениями живописи. Такой способ знакомства учащегося с живописью, можно развить у него пластические, живописные и пространственно-композиционное мышление, научить сочетанию цветов в дизайн-проекте. Кроме развития пластического, живописного мышления, навыков цветового составления, студент ещё и пополняет свой «багаж» знаний, ведь будущему дизайнеру обязательно, пригодится информация в области культуры, как в работе, так и в личной жизни.

На занятии педагог рассказывает учащимся о видах и жанрах живописи, о технике и приёме живописных изображений.

В процессе формирования современной художественности студентов очень важно и то, что во время обучения в ВУЗах учащиеся очень часто ходили на художественные выставки, галереи профессиональных художников Союза художников КР. Ведь, посещая выставки, студенты не только узнают произведения живописи, графики, скульптуры, и их авторов, но и получают массу удовольствия, приятных эмоций, а так же полезной информации.

Во время посещения выставки, галереи, художник-педагог рассказывает своим ученикам очень много интересного про живописные, графические произведения, а так же об их авторах-художниках, создавших эти прекрасные творения.

Герника

Пабло Пикассо

На занятиях по живописи учащиеся не только изучают и приобретают практические навыки, но и совершенствуют свои знания, так как художник-преподаватель не только демонстрирует наглядные материалы и рассказывает о живописи, но и задаёт наводящие вопросы в художественном и композиционном решении особенности произведения, обращает внимание студента на казалось бы незамеченные детали, которые по существу составляют целое для понимания всего произведения.

Изучая историю изобразительного искусства-Зарубежных стран, постсоветского периода и нашего Кыргызского, нужно сказать о высоком, творческом потенциале в эстетическом воспитании.

Будущий художник-дизайнер XXI века, обладая высокопрофессиональными качествами, для реализации новых концепций в проектно-творческой деятельности, ставит перед собой цель создания гармоничной визуальной среды, приобщать общество к ценностям художественно-технической эстетики. Поэтому дизайн на современном уровне требует большой последовательной работы, где нужен в учебном процессе совершенно новый, организованный педагогический труд.

Одно из решаемых проблем на ряду с дисциплинами «Живопись» - «Спец. Живопись», т.к. она органично увязывается с дизайнерским мышлением.

1. В системе эстетического воспитания будущего дизайнера дисциплина « Спец. Живопись» занимает важное место, т.к. студенты совершенствуют творческое, дизайнерское мышление, применяют цвет в композиции, развивают творческие знания и практические навыки. Свои идеи и достижения в «Спец. Живописи» они могут внедрять в научно-исследовательскую работу.

2. В рабочую программу «Спец. Живописи» нужно внедрить как структуру так и содержание спец. дисциплин, являющихся основной базой изучения студентами – «Композиционные основы дизайна» и «Спец. живопись». Следуя содержанию этих двух курсов создать педагогические условия формирования самосознаний учащихся средствами живописи и определить основные задачи курса:

- дать студентам теоретические и практические научные сведения живописи по истории искусств – Зарубежного, Советского периода и Кыргызского.
- развить живописные умения и технические навыки студентов на основе изучения принципами основ живописи в решении художественно-творческих задач.
- вооружить студентов умениями и навыками в организации руководить в процессе формирования взаимосвязи дизайна и живописи, развития и обучения учащихся средствами живописи.
- обратить внимание студентов на связь дизайна и современного искусства

Педагог и студенты обсуждают о «Черном квадрате» Малевича в Государственном Русском Музее

В структуре содержания эстетического воспитания будущего дизайнера посредством живописи учитывать:

- основные элементы структуры учебно-воспитательного процесса в ВУЗе;
- составляющие системы дизайнерского образования и эстетического воспитания студентов в ВУЗе;
- новейшие направления ВУЗовской педагогики, методики и эстетического воспитания;
- современный уровень развития теории искусства живописи.

Структура и содержание эстетического воспитания подготовки будущего дизайнера позволяет вычленить три блока:

- теоретическую подготовку, содержащую сведения о живописи как части культуры, особом виде изобразительного искусства, эстетического воспитания и дизайнерского образования средствами живописи;
- художественно-дизайнерскую подготовку, содержащую совокупность способов и опыта художественно-дизайнерской деятельности на основе принципов искусства живописи в развитии творческих умений, навыков работы в проектной деятельности будущих дизайнеров;
- методическую подготовку, содержащую формирование умений и навыков будущих дизайнеров в использовании различных форм и методов развития эстетического воспитания студентов средствами станкового искусства живописи.

Учитывая структуру и содержание подготовки будущих дизайнеров к развитию эстетического воспитания, разработать содержание профессионально-дизайнерской готовности студентов к развитию эстетического воспитания учащихся средствами искусства живописи, являющиеся критерием подготовленности специалиста на теоретическом, дизайнерском - практическом и методическом уровнях.

Профессиональная готовность дизайнера на теоретическом уровне характеризуется его научно-теоретической готовности к проектной деятельности, которая предполагает усвоение системы знаний об искусстве, которая предполагает усвоение системы знаний об искусстве живописи как части общечеловеческой культуры [8].

Горный тюльпан

Сатый Адышев

Кроме усвоения знаний о живописи как виде искусства и как части культуры, что является одним из условий формирования творческой личности дизайнера, профессиональная подготовка современного дизайнера немыслима без понимания им значения искусства живописи и развитии эстетического в художественном образовании эстетическом воспитании без теоретических основ обучения и воспитания средствами живописи.

Профессиональная готовность будущего дизайнера на художественно-практическом уровне характеризуется развитием его художественно-дизайнерского мышления и навыков на основе усвоения специфики системы искусства живописи, приобретения опыта работы в данном виде искусства с целью его реализации в проектной деятельности [9].

На сегодняшний день инновации в сфере образования являются актуальными в создании чего-то нового, в системе образовательно-художественного процесса. Считаю, что художественно-дизайнерское образование в структуре современного высшего образования тоже должно занять более высокий уровень и обеспечить дальнейшее её развитие. Разработать механизм качества учебного плана, повышения уровня знания учащихся в развитии художественно-дизайнерских вузов, факультетов, кафедр. В системе дизайнерского образования - формирования будущего специалиста, профессионала-дизайнерского искусства является особым и сложным процессом в становлении человека проектного искусства, носителя культуры.

Таким образом, изучения искусства живописи, обладающей высокими художественными качествами, педагогическим потенциалом активно воздействует на эстетическое развитие будущего дизайнера, способствует росту его профессионального мастерства.

Список литературы:

1. Любимов Л. Искусство Западной Европы, М., 1982.
2. Беда Г.В. Основа изобразительной грамоты. М., 1981, 220с.
3. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания М.-Л., 1953.
4. Беда Г.В. Основа изобразительной грамоты. М., 1981, 3с.
5. Сухомлинский В.А. Собр. соч. М., 1976, т 3, с 48.
6. Беда Г.В. Основа изобразительной грамоты. М., 1981, 3с.
7. Беда Г.В. Основа изобразительной грамоты. М., 1981, 4с.
8. Вестник Национальной Академии Наук РК, Алма-Аты, 2013.
9. Вестник Национальной Академии Наук РК, Алма-Аты, 2013.