

DOI: 10.17805/trudy.2021.6.8

ДИЗАЙН

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ» В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Б. Савина

Московский гуманитарный университет

Аннотация: В статье анализируются достоинства и недостатки работы со студентами в дистанционном формате дисциплины «Декоративная живопись для дизайнеров».

Ключевые слова: декоративная живопись; обучение дизайнеров; дистанционный формат

PROS AND CONS OF TEACHING THE DISCIPLINE “DECORATIVE PAINTING FOR DESIGNERS” IN THE CONDITIONS OF MODERN DISTANCE EDUCATION

E.B. Savina

Moscow University for the Humanities

Abstract: The article analyzes the advantages and disadvantages of working with students in the distance format of the discipline “Decorative painting for designers”.

Keywords: decorative painting; designer training; distance format

Повсеместное внедрение интернет-технологий в мировом масштабе сделало возможным переход на совершенно новую систему образования. Дистанционное образование делает процесс обучения практически всеобъемлющим и доступным самым разным слоям населения. Чем отличается онлайн-образование от традиционного, в чем его плюсы и минусы, достоинства и недостатки?

Можно сказать, что возврата к старым методам уже не будет, потому что невозможно остановить ход истории и развитие технологий. Теперь практически каждый человек в любой точке земного шара может получить доступ к огромному объему информации, накопленной человечеством. Несколько лет жизни в сложной эпидемиологической обстановке сделали этот процесс практически необратимым. Еще слышны голоса, что старая система образования была лучшей, но уже понятно, что в новой системе онлайн-образования значительно больше достоинств. Особенно видны эти выгоды в системе высшего образования.

Обучаться теперь можно в любое удобное для студента время и в любом месте. Для этого не нужно переезжать в другой город, искать жилье, отрывать от привычной среды. Снижаются финансовые затраты на транспорт, экономится время и деньги. Многие из тех, кто раньше по состоянию здоровья не смогли бы учиться (различные формы инвалидности), получают доступ к образованию. По статистике затраты вузов на предоставление образовательных программ снижаются в 4–5 раз. Человек может выполнять задания в удобном для него темпе. Прямой контакт

с преподавателем развивает индивидуальный подход к решению задач. Доступность информационных ресурсов интернета практически безгранична.

Если мы рассмотрим преподавание такой специфической дисциплины, как «Декоративная живопись для дизайнеров», то увидим, что достоинства и недостатки онлайн-преподавания крепко связаны друг с другом, и в реальности преподавателям и студентам требуется ловко лавировать между подводными камнями учебного процесса.

Прежде всего, надо сказать о дисциплине и ее всеобъемлющей роли в образовании вообще. Без мотивации на учебу результат невозможен. Это касается любого предмета, а живописи – в особенности. Декоративная живопись – очень сложная и глубоко индивидуальная дисциплина, имеющая бесконечное количество разнообразных творческих решений. Задача преподавателя – развить творческое видение студента, помочь «найти свой путь». Здесь вступает в противоречие личный опыт педагога, рамки учебных программ, ограниченность во времени, и профессиональные возможности обучающегося. Если при непосредственном контакте в аудитории педагог ставит задачу и контролирует ее выполнение, то в онлайн-работе преподаватель, скорее, направляет и консультирует студентов.

Традиционная система образования сложилась в глубокой древности, еще в Древней Греции. Гораздо позже, более 300 лет назад, выдающийся педагог Ян Амос Коменский создал классно-урочную систему образования, в которую входило: 1) освоение материала от простого к сложному; 2) обучение в группе; 3) работа по расписанию. Соблюдение этих принципов обеспечивает стабильный результат. Параллельно с обучением идет воспитательная работа. Учащийся должен быть готов к уроку, выдерживать темп обучения, работать систематически, не отвлекаться. Преподаватель следит за правильным ведением процесса, и помогает получить стабильный результат. В вузовском образовании нет ориентации на среднего студента, поэтому при работе в группе студенты ровняются на лидеров, что помогает быстрому росту средних и слабых учащихся.

К сожалению, в дистанционном формате, студенты работают разрозненно, и часто не видят процесса и результатов своих сокурсников. Теперь домашние задания можно выполнять в любое время, что приводит к нестабильности и ухудшению конечного результата.

Именно поэтому роль педагога возрастает, и обучение становится практически индивидуальным. В начале курса предпочтительно собрать группу на онлайн-конференцию в Zoom и сделать подробную презентацию по теме «Декоративная живопись», показать лучшие работы учащихся из фондов кафедры дизайна. Необходимо подробно рассказать на примерах, как самостоятельно и правильно поставить декоративный натюрморт. Показать примеры, как правильно вести работу: поставить натюрморт и проконсультироваться с преподавателем, сделать несколько эскизов и снова проконсультироваться с преподавателем. И далее, в процессе работы, на каждом этапе, консультироваться с педагогом.

Современные средства связи, в целом, достаточно полно передают изображение, поэтому коррекция работы возможна на всех этапах.

Студенты старших курсов помимо живописи изучают и цветоведение с колористикой, и пропедевтику, и историю искусств, и историю орнамента. Можно сказать, что учащиеся приобретают развитую визуальную культуру. Теперь они готовы решать сложные декоративные задачи. Помимо личного опыта, студентам доступен весь спектр достижений современной живописи, которая по преимуществу имеет декоративное начало. И одновременно у многих складывается свое творческое лицо, т.е. возможность сделать практически авторскую живопись.

Поэтому во второй части презентации преподаватель должен показать студентам примеры из истории мирового искусства, различные стили и приемы, особенно периода конца XIX века до середины XX века.

Динамичное время перелома веков в мировом искусстве прошло под знаменем развития декоративного плоскостного видения. Импрессионисты, а далее последователи стиля ар-нуво оставили нам бесчисленное количество примеров декоративной живописи. В этот период происходит переплетение культур, увлечение искусством других стран. Например, на творчество Ван Гога повлияли японские цветные гравюры. Пикассо вдохновлялся африканскими масками... Можно непрерывно вдохновляться работами Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Гюбера Робера, Сони Делоне, Хуана Гриси и т.д. Черпать вдохновение у Альфонса Мухи и изучать представителей немецкого экспрессионизма. Находить все новые и новые особенности в картинах Анре Матисса, Пьера Боннара, Поля Серюзье и Альбера Марке. Изучать декоративные приемы на примере произведений Густава Климта и Рауля Дюфи.

В русском искусстве свои новаторы: Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Александра Экстер, Илья Машков, Пётр Кончаловский, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, открывшие путь к экспериментам в живописи. Каждый по-своему видел свой путь в искусстве.

Теперь не нужно ходить в библиотеку, и переживать, что ты не можешь посетить все лучшие музеи мира. Каждый может найти в интернете любую интересующую его информацию по вопросам искусства.

Декоративная живопись так богата художественными направлениями, что главную сложность, как для преподавателей, так и для студентов представляет выбор – по какому «коридору» будет двигаться автор. Как он проявит свою индивидуальность при выборе темы для натюрморта, какую интерпретацию сможет предложить?

При изучении декоративной живописи студентам приходится перестраивать свое видение в соответствии с новыми задачами. В этом случае на помощь приходят многочисленные примеры из истории мирового искусства. Истоки декоративности можно найти уже в первых памятниках искусства, созданных человеком. К примеру, росписи пещеры Альтамира в Испании, датируемые V в. до н. э. уже обладают ярко выраженными декоративными качествами. Развитие искусства

керамики в регионе Средиземноморья также дает прекрасные примеры для изучения и подражания. Можно сказать, что декоративная живопись как собственно живописное произведение выросла и сформировалась на основе именно декоративного искусства. Можно бесконечно приводить в пример восточную керамику, ткани и гобелены, витражи и мозаику. В любом предмете декоративно-прикладного искусства заложен некий условный изобразительный код, который может быть перенесен в живописное произведение.

Активное развитие собственно искусства, получившее название «декоративная живопись» как искусство станковой картины началось с конца XIX века. Это можно связывать с развитием разнообразных производств, ростом городов, экспортом товаров из разных стран. Возможность путешествовать открыла европейцам культуры дальних стран. Огромную роль в расширении культурных обменов играли международные выставки, сначала – Лондонская, затем – несколько Парижских, прошедшие до Первой Мировой войны.

Знакомство с культурой аборигенов вызвало интерес к собственным национальным культурам. В России возникло течение, направленное на подражание древнерусской архитектуре. Появляется интерес к народному декоративно-прикладному искусству, костюму, игрушке, вышивке. Причем, не только в среде художников, архитекторов и искусствоведов, но и в высшем обществе. Интересный пример – костюмы участников знаменитого бала 1905 г., на котором все участники – представители высшего общества, были одеты в исторические копии русских старинных костюмов, богато украшенных вышивкой. В России возникает стойкий интерес к национальной иконе, фрескам, причем, не только ради постижения сакральных смыслов, но и, прежде всего, к яркой и выразительной декоративной составляющей. Дерзкие молодые художники: Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Василий Кандинский и Казимир Малевич. Например, Наталья Гончарова черпала вдохновение в декоративном искусстве России и востока. Художница так формулировала задачи, которые поставила перед собой: «Черпать художественное вдохновение у себя на родине и на близком нам востоке... Всегда пользоваться всеми современными завоеваниями и открытиями в искусстве» (Полушин, 2016). Михаил Ларионов, Илья Машков, Давид Штеренберг и многие другие находят примеры для подражания в памятниках национального искусства. Декоративная живопись сама по себе необыкновенно разнообразна, и главное, глубоко индивидуальна.

Студентам будет интересно увидеть репродукции работ Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Хуана Грися, а из русских мастеров – Натальи Гончаровой, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Александры Экстер и многих других. Художники Европы, попавшие под впечатления от искусства других народов, активно заимствовали новые приемы и идеи. У студентов в процессе работы есть возможность последовательно применить различные приемы и подходы, заимствованные как у классиков живописи, так и в декоративно-прикладном искусстве. Вторая половина XX века по разнообразию применяемых приемов следует в

русле творческих исканий бунтарей начала века и продолжает сохранять и комбинировать ранее найденное. Появляются такие интересные мастера, как Ренато Гуттузо, Фрэнсис Бэкон, Рокуэлл Кент, Фернан Леже (Вельфлин, 2017).

В начале на 1-м курсе изучается академическая живопись. На 2-м курсе начинается знакомство с декоративной живописью. Акварель заменяется непрозрачными красочными материалами, такими как гуашь, темпера, акрил. Таким образом, студенты испытывают двойные трудности: с одной стороны, художественные материалы с новыми неизвестными свойствами и с другой – новые требования для решения декоративных задач.

Такая перестройка мышления особенно тяжело дается тем, кто хорошо освоил возможности прозрачной техники акварели и сложности передачи оттенков в трехмерном пространстве на изобразительной плоскости. Приходится перестраивать мышление от объемного к плоскому, от правдоподобия к творческой переработке натуры. Основное отличие академической живописи от декоративной заключается в понятиях «замкнутая» и «открытая» форма.

Задача педагога сформировать постановку, добавить или убавить предметы и фоны. Пожалуй, это самый сложный период. Но еще сложнее он становится в режиме онлайн-обучения. Каждый студент должен самостоятельно выполнить эту задачу у себя дома. Плюс онлайн-образования, что именно на этом этапе проявляются творческие возможности обучающегося. Сразу видно, понял ли студент задание, и хватает ли у него опыта и фантазии, чтобы из имеющихся дома предметов сочинить интересную постановку. В процессе постановки натюрморта можно иногда задействовать такой популярный интернет-ресурс как PINTEREST. Следующий этап, собственно, тщательная работа над эскизами. На этом этапе задача педагога постоянно отправлять примеры из истории искусств и аналоги, примеры готовых работ, чтобы облегчить сложный путь поиска окончательного решения (Джурицкий, 2019).

Работы старшекурсников выполняются на формате А1 или А0. Можно использовать цветную или тонированную бумагу. Тонировать предпочтительно водонерастворимыми красками. При переводе натурального видения в декоративное происходит сложная работа по адаптации форм и цвета на картинную плоскость. В большом формате трудно удержаться от дробности и фрагментарности композиции.

За семестр студенты старших курсов выполняют 3-4 работы на формате А1. Задача педагога добиться разнообразных декоративных решений. Работа над интерпретациями темы «Декоративный натюрморт» для студентов старших курсов может стать первым опытом самостоятельной творческой работы, обретения индивидуального авторского почерка, создания произведений для личного портфолио и участия в выставках.

Преподаватель проводит беседы с показом различных примеров декоративной переработки натуры. Могут быть привлечены материалы как из истории декоративно-прикладного искусства, так и в современной живописи, т.к. искусство XX века изобилует огромным количеством примеров.

Подводя итоги и сравнивая подходы и результаты дистанционного образования, можно констатировать, что удаленное обучение с использованием компьютерных технологий подходит только для глубоко дисциплинированных, активных и творческих студентов. Только они, в постоянном контакте с преподавателем практически переходят на индивидуальное образование, что требует большого напряжения сил, увеличения количества затраченного времени на каждого, по сравнению с работой в группе.

Казалось бы, выигрывая во времени, удобстве и т.д., учащиеся больше всего теряют опыт коллективной работы, развитие коммуникативных навыков, мотивацию, дух соревнования. При огромных ресурсах интернета и недостаточных знаниях в истории искусства можно заблудиться в бесконечном потоке информации. К сожалению, статистика по европейским и американским университетам говорит, что от 40 до 70% студентов, которые начали учиться дистанционно, бросают образование. Заметна эта тенденция и у нас в стране.

Онлайн-образование – это новый этап в обучении человечества, и об итогах пока трудно судить. Но за этим будущее, и в процессе развития дистанционного обучения методы будут совершенствоваться и охватывать все большие группы населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Вельфлин Г. (2017) Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.: В. Шевчук. 312 с. С. 145-146.

Джуринский А.Н. (2019) Цифровое образование в Западной Европе и США. Надежда и реальность. // Сибирский педагогический журнал. № 3, 2019. С. 46-58.

Полушин В.Л. (2016) Наталия Гончарова. Царица русского авангарда. М.: Молодая гвардия. С. 105.

Савина Евгения Борисовна – член Союза художников Москвы, член Творческого Союза дизайнеров, доцент кафедры дизайна Московского гуманитарного университета. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5. Тел.: +7(499)374-59-30. Эл. адрес: jane0103@mail.ru

Savina Evgeniya Borisovna is a member of the Union of Artists of Moscow, a member of the Creative Union of Designers, associate professor of the Department of Design of the Moscow Humanities University. Address: 5 Yunosti str., Moscow, 111395, Russia. Tel.: +7(499)374-59-30. E-mail: jane0103@mail.ru

Для цитирования:

Савина Е.Б. Плюсы и минусы преподавания дисциплины «Декоративная живопись для дизайнеров» в условиях современного дистанционного образования. 2021. №6. С. 37–42. DOI: <https://www.doi.org/10.17805/trudy.2021.6.8>