

УДК 37.016:7

Мирхасанов Р.Ф.*Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова*

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФОРМАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Аннотация. Статья раскрывает особенности авторского подхода к усовершенствованию обучающего механизма преемственности в заданиях по активизации работы над формальными элементами графической, живописной и дизайнерской композиции для студентов творческих факультетов. Автор рассматривает причину фрагментарности теоретических знаний в области метода формального подхода применительно к практической работе над живописной, графической композицией. Разрешение данной проблемы предлагается в виде универсальной интегративной методики, направленной на изучение формального опыта и создания механизма внедрения сферы знаний в практику учебной и творческой работы.

Ключевые слова: Язык визуальных искусств, схематический анализ произведения, формальный подход, графическая, живописная композиция, дизайн, копировальная практика, универсальная интегративная методика.

R. Mirhasanov*Moscow State Humanitarian University named after M. A. Sholokhov*

UNIVERSAL INTEGRATIVE METHOD OF STUDYING THE FORMAL SPHERE OF VISUAL ARTS IN TEACHING ART STUDENTS

Abstract. The article reveals the features of the author's approach to the improvement of teaching students of art faculties, basing on the mechanism of making the work on formal elements of graphic, pictorial and design composition more active. The author examines the cause of the fragmentariness of knowledge in the sphere of applying a formal method to teaching pictorial and graphical composition. The resolution of the problem is proposed in a form of a universal and integrative technique which is aimed at studying formal experience and creating the mechanism of implementing knowledge into the process of practical and creative work.

Keywords. The language of visual arts, schematic analysis of the work of arts, formal approach, graphic and pictorial composition, design, copying practice, universal integrative technique.

Наше внимание сосредоточено на поиске преемственности между классическим наследием мастеров живописи предшествующих эпох и современным обучением студентов на творческих факультетах.

Среди проблем современной подготовки студентов по дисциплинам «живопись», «графика» необходимо выделить отсутствие четких теоретических знаний сферы *формализма в живописи, графике*, прежде всего, у педагогов.

© Мирхасанов Р.Ф., 2014

А.А. Ковалев в своей диссертации «Теория и практика формального метода построения изображения в системе профессиональной и специальной подготовки художника-педагога» рассматривает формальную сферу в ограниченном контексте начального этапа композиционных поисков, при построении и создании иллюзии объема на плоскости в учебной академической работе [5]. Хотелось бы отметить, к сожалению, немногочисленные замечательные научные труды по теории формальной сферы в дизайне: Т.В. Котович «Энциклопедия русского авангарда» [4], Г.М. Логвиненко «Декоративная композиция» [6], С.К. Ткалич «История дизайна: эволюция, методология, современные тенденции» [15], В.Б. Устин «Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве» [16], О.В. Чернышев «Формальная композиция» [17]. Как следствие, студенты дизайнеры, педагоги, станковисты не могут получить в процессе образовательной подготовки знания о единых универсальных профессиональных подходах к решению композиционных живописных и графических задач. Остаются фрагментарными знания о языке изобразительного искусства «на основе понимания существующих форм условности».

Уточним, как мы понимаем понятия «формализм» и «формальный подход в изобразительном искусстве». В «Философской энциклопедии» сказано, что «формализм в искусстве – эстетическая концепция, усматривающая коренной принцип искусства в суверенной самоценности формы, не зависящей от художественного содер-

жания. Формализм исходит из принципиального противопоставления реального мира и искусства. Формализм рассматривает искусство не как отражение действительности, а как творчество “новой реальности”, автономных художественных структур» [1]. Слово «формализм» означает направление в эстетике, искусстве, литературе, акцентирующее значение формы в ущерб содержанию или даже при полном забвении последнего [2].

Мы считаем, что формальный подход – это анализ и построение внешней части художественной формы на основе абстрактного мышления. Это поиск новой искусственной художественной формы в изобразительном искусстве на базе формальных законов и свойств композиции с использованием некоторых знаний из геометрии и математики, необходимых для художника (теоретические сведения о золотом сечении, модульность построения элементов и размеров самого формата изображения, пропорциональность, баланс размеров и ритм пятен, линий). Эти принципы создания изображения характерны и для классического искусства прошлых эпох, и для построений у современных классиков графики, живописи, дизайна. Этот процесс не отрицает важность содержания в построении новой художественной формы. Сохраняется содержание и в крайних проявлениях формализма в живописи – абстрактном искусстве.

Понятие «культурные языковые коды» в теории и практике дизайна получило в последние годы широкое распространение. Появились работы, в которых раскрывается смысловой и прагматический контекст языковых кодов, приобретающих большое зна-

чение в многонациональном обществе XXI в. Интерес для нашего исследования представляют работы ученых, имеющих опыт педагогической деятельности со студентами-дизайнерами в вузах. Отметим теоретическую работу доктора искусствоведения Е.В. Жердева [3], посвященную метафорической образности в дизайне (МГХПУ имени С.Г. Строганова), исследование семиотических кодов кандидата педагогических наук Е.В. Сокольниковой [13] (Академия истории дизайна), исследование доктора педагогических наук С.К. Ткалич, посвященное дивергентно-семиотической систематизации графической культуры в системе изобразительного искусства на материале полиэтнического региона (МГГУ им. М.А. Шолохова) [14].

В практическом образовательном применении *формализм* в изобразительном искусстве мы связываем с необходимостью «создания методической системы» правил, понятной для студентов.

По нашему мнению, разрешение проблемы фрагментарного состояния знаний у студентов (и педагогов) можно сформулировать как алгоритм взаимосвязанных действий:

1) освоение формального подхода в живописи и графике;

2) овладение принципами профессионального построения живописной или графической композиции с помощью ее формальных законов и средств;

3) сравнение и выявление общих принципов композиционного построения в декоративно-прикладном искусстве, станковой, монументальной живописи, дизайне.

Углубленные знания на основе применения формального подхода в рисун-

ке и живописи создают возможность для успешного выполнения учебных заданий, а в перспективе и выполнения профессиональных задач в любом виде изобразительной деятельности.

Философская дефиниция «форма» органично «работает» в терминологии, используемой для анализа станковой живописи художников прошлых эпох, а также станковистов и монументалистов, графиков, дизайнеров эпохи постмодернизма.

Результат эмпирических наблюдений и опыт работы в вузах позволяет сделать вывод, что выявленный недостаток знаний существует как в графике, станковой, декоративной и монументальной живописи, так и в программах обучения дизайнеров. Позволим себе назвать негативные факты современной педагогической практики на творческих факультетах:

1) присутствует поверхностное, схоластическое изучение теории формальной сферы изобразительной деятельности;

2) отсутствует комплекс теоретических и практических заданий на основе применения богатейшего опыта формальной сферы изобразительного искусства, которым пользовались великие мастера живописи, графики для создания ими персонального изобразительного языка и достижения яркого, запоминающегося образа.

Объективная причина такого состояния обусловлена тем, что происходит естественный (возрастной) уход с преподавательской и творческой «сцены» крупных мастеров – реалистов изобразительного искусства. Они получили прекрасное образование и практический педагогический, творческий опыт работы в эпоху СССР и

понимали важность формальной составляющей в изображениях графики и живописи. Исторические реалии отразились и на изобразительном искусстве. Два десятилетия идет процесс коммерциализации продуктов изобразительного искусства, снижения критериев оценки и создание образов-символов добра и зла, эстетического вкуса в целом в российском (постсоветском) культурном и образовательном пространстве.

Востребован комплексный механизм изучения взаимосвязи между классифицированными формами условности и созданием на их основе языковых кодов в живописи, графике, дизайне в виде учебных заданий по изучению формальной сферы изобразительного искусства.

По нашему мнению, в педагогической практике востребован универсальный дидактический модуль теоретического и практического изучения формальной сферы изобразительного искусства на основе творческой, педагогической деятельности крупных мастеров графики, живописи и дизайна.

Сегодня практически на всех художественных факультетах открыты кафедры дизайна. Реальность такова, что педагоги преподают по одной программе и для педагогов по живописи, и для дизайнеров.

Здесь возникает квалификационно-педагогическая проблема: с одной стороны, необходимо применить «постулаты» формальной композиции в программах обучения дизайнеров, с другой стороны, для дизайнеров актуально развивать нестандартность мышления в создании художественного образа графических композиций и объемных арт-объектов.

Следствием слабого знания законов и средств формальной сферы, главенствующей в создании художественного образа, является прямолинейная визуализация и слабо выраженная вариативность инноваций в дипломных работах.

Разрешение существующей многопрофильной проблемы возникает по причине недостаточной разработки методик, пособий, нормативных требований по освоению языковых кодов, условностей изобразительного искусства в дискурсе изучения обучающих программ. Теоретические знания дизайнеров должны закрепляться в практических заданиях, например, на основе выполнения «вольного копирования» и «композиционных построений» в учебном рисунке, живописи.

Тезис 1. «Принцип “вольного копирования” и схематический анализ работ, созданных признанными мастерами живописи, должен быть основой дисциплин “Живопись”, “Композиция” при подготовке дизайнеров».

По нашему мнению, студенты должны проводить самостоятельный композиционный анализ близких по своим требованиям образных художественных решений посредством «вольного копирования». Именно «вольное копирование» высоких образцов изобразительного искусства развивает «смелость» принятия профессионального решения, избавляет от дилетантства, дурного вкуса, поможет дизайнерам в дальнейшем для разработки эскизов и конструктивного решения по созданию новой художественной формы объекта.

Тезис 2. «Идея и художественный образ формируют цель учебной, творческой работы, но достижение постав-

ленной цели возможно при условии изучения законов формальной сферы в живописной и дизайнерской композиции».

Новизна нашего подхода в том, что мы поставили перед собой задачу усовершенствования преемственности в учебном процессе «освоения законов и средств формальной сферы изобразительного искусства» с целью создания новых графических, живописных языковых кодов.

Инновацией выдвигается дидактический модуль педагога на занятии, представленный: а) перечнем мастеров; б) матрицей схематического анализа; в) авторскими концепциями, а это требует специальной подготовки лекционного материала; г) освоением существующих в изобразительном искусстве условностей: двухмерного изображения, материалов.

Появление новых современных языковых живописных и графических кодов формальной сферы изобразительного искусства требует серьезного переосмысления обучающей роли методических систем, облегчающих усвоение практических и теоретических знаний на основе изучения формализма в контексте изобразительной деятельности.

Авторский подход к разрешению проблемы с помощью разработки интегративной обучающей методики основан также на том обстоятельстве, что в художественных вузах формируется спонтанный процесс применения разных практик, теорий, с доминантой зарубежных. В целом в образовательных учреждениях наблюдается поверхностное отношение педагогов к созданию мастерских живописи, школ дизайна.

Необходимо отметить, что в базовых российских вузах, например, в МГАХИ им. В.И. Сурикова, ГСИИ этот вопрос не возникает, так как в этих вузах всегда существовали и существуют в настоящее время мастерские по имени Мэтров, где обучение опирается на изучение формальной сферы изобразительного искусства. Назовем мастерские А.В. Васнецова (Московская государственная академия печати), Н.И. Андронина, П.Ф. Никонова, Ю.А. Шишкова (МГАХИ им. В.И. Сурикова), мастерская О.Н. Лошакова (ГСИИ).

Практика схематического анализа классических произведений современности и прошлого успешно применялась в педагогической и творческой работе А.В. Васнецова, Н.И. Андронина, П.Ф. Никонова.

Сложность разрыва преемственности, отмеченная в процессе обобщения результатов эмпирического анализа (наблюдений, просмотров, собеседований со студентами и педагогами, участием в семинарах, на конференциях), возникла в программах подготовки российских дизайнеров. Время повсеместного открытия факультетов дизайна совпало с реформами модернизации в новой России. Таким образом, в программы преподавания живописи, композиции внедрились хаотичные методики, где ярко выражено неприятие формальных канонов академической школы.

В образовательном процессе многих современных художественных ВУЗов отсутствует копирующая практика, приносящая свои неоспоримые плоды в Российской императорской академии художеств и в высших художественных учебных заведениях Академии художеств СССР.

Мы убеждены, что изучение искусственной художественной формы, выполненной мастером живописи и дизайна, является столь же важным, а иногда в русле изучения формальной составляющей даже важнее, чем учебная работа с натуры.

Суть авторского метода состоит в том, что студент должен понять и освоить метод изучения формальной сферы изобразительного искусства, лежащей в основе любой изобразительной деятельности, посредством выполнения 3, 4-х модулей заданий. В нашей интегративной обучающей методике предлагается учебная программа, содержащая подобные задания.

Учебный модуль № 1. Вольная копия + анализ формальных средств, использованных в произведении графики, живописи, дизайна, выполненный в виде графической схемы (линия + пятно).

Выполняя вольные копии, схематические графические рисунки, выявляющие композиционную формальную составляющую анализируемых работ, ставших современной классикой и произведений мастеров прошлого, студент пытается выяснить ход мысли художника по конструированию цельной искусственной формы, построенной на основе синтеза: цвет, модуль, ритм, баланс.

Учебный модуль № 2. Графические задания «по поводу натуры», разработанные нами интегративной методикой, выполняются одновременно и на базе графических натуральных заданий в рамках основной обучающей программы (ООП) предмет «Академический рисунок».

Студент художественного факультета, где взаимодействуют творческие

и педагогические профили подготовки, должен понять и практически освоить метод формального подхода, лежащий в основе любой художественной деятельности, в любом жанре изобразительного искусства. Например:

1) акцентирование формальной составляющей при выполнении графического изображения натюрмортной постановки;

2) усиление отдельных композиционных законов и средств в учебной работе по выполнению графического изображения натурщика с руками (портретной постановки с руками).

Учебный модуль № 3. Кратковременное живописное задание, выполняемое дополнительно на основе задания в рамках ООП с акцентированием характеристики одного из формальных элементов. В данном модуле мы предложили дополнительные краткосрочные задания универсальной интегративной обучающей методикой в рамках, выполняемых по ООП графических и живописных работ.

1. Изучение формального опыта (принцип рельефа) в построении учебных живописных композиций натюрмортного, портретного жанра, обнаженной натуры.

2. Выполнение дополнительного задания по активизации знания формальных законов и принципов на основе натюрморта, портрета, обнаженной фигуры, выполненных с натуры в рамках ООП, в русле усиления ритмической организации линии и пятна.

Мы убеждены, что студент художественного вуза, работающий над дополнительными к основной программе заданиями по рисунку, живописи, композиции и вольному копированию, приобретает теоретические

и практические знания в сфере разработки проектной идеи, основанной на концептуальном подходе к решению дизайнерских задач. Это становится возможным, благодаря подготовленности студента к прочтению языковых кодов мастеров дизайна и живописи.

Обобщение выводов мы провели на основе практической и опытно-педагогической деятельности на двух базах.

База № 1 – практический опыт преподавания в мастерской члена-корреспондента РАХ, заслуженного художника РСФСР О.Н. Лошакова в государственном специализированном институте искусств (ГСИИ) курса «Абстрагирование и формальная композиция для 3 и 4 курсов в мастерской станковой живописи» [7].

База № 2 – работа со студентами МГГУ имени М.А. Шолохова (факультет «Дизайн и визуальные искусства») [8; 9; 10; 11; 12].

Таким образом, изучение формальной сферы визуального искусства в композициях классиков прошлых эпох и современных мастеров посредством предлагаемой нами универсальной интегративной методики в обучении современным визуальным искусствам выдвигается важным элементом предметности в педагогической практике на творческих кафедрах.

Студент, работающий над заданиями по нашей методике, включающей копировальную практику, более свободен в подходах к композиции натуральных объектов по рисунку и живописи или эскизного решения объекта, положенного в основу дизайн-проекта.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Недошивин Г. Философская энциклопедия в 5-х т. / под ред. Ф.В. Констан-

тинова. – М., 1960–1970 гг. [Электронный-ресурс]. – URL http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy (дата обращения: 10.02.2014).

2. Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. – М., 2004. – 1072 с. [Электронный-ресурс]. – URL http://www.club-cristall.ru/prjevizda/Философский_энциклопедический_словарь (дата обращения: 11.05.2014).
3. Жердев Е.В. Метафора в дизайне. Теория и практика: дис. ... докт. искусствоведения. – М., 2002. – 253 с.
4. Котович Т.В. Энциклопедия русского авангарда. – Мн., 2003. – 424 с.
5. Ковалев А.А. Теория и практика формального метода построения изображения в системе профессиональной и специальной подготовки художника-педагога: дис. ... докт. пед. наук. – М., 2006. – 505 с.
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие. – М., 2008. – 144 с.
7. Лошаков О.Н. Рабочая учебная программа дисциплины «Абстрагирование и формальная композиция для 3 и 4 курсов в мастерской станковой живописи». Государственный специализированный институт искусств. – М., 2009. – 6 с.
8. Мирхасанов Р.Ф. Изучение курса «Формальная композиция и абстрагирование» студентами государственного специализированного института искусств // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. – 2012. – № 3(1). – С. 47–51.
9. Мирхасанов Р.Ф. Изучение формальных составляющих композиции на основе натуральных учебных постановок и «вольного» копирования // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. – 2013. – № 2. – С. 86–91.
10. Мирхасанов Р.Ф. Приобретение профессиональных компетенций студентами художественных специальностей посредством экспериментальной методики изучения опыта формального

- подхода // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. – 2013. – № 4. – С. 45–50.
11. Мирхасанов Р.Ф. Приобретение студентами опыта формального подхода в живописи при выполнении графических, живописных заданий и вольных копий // Среднее профессиональное образование. – 2013. – № 12. – С. 18
  12. Мирхасанов Р.Ф. Разработка обучающей методики: создание новых форм условности и языковых кодов в композиции графики, живописи и дизайна // Международный научный Форум РАЕ. Педагогические науки. – 2014. [Электронный-ресурс]. – URL <http://www.scienceforum.ru/2014> (дата обращения: 10.02.2014)
  13. Сокольникова Е.В. Семиотический подход к анализу национальной специфики графического дизайна в процессе подготовки дизайнеров в вузе: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2011. – 250 с.
  14. Ткалич С.К. Региональный вектор исследований в дизайне: информационная репликация изобразительного искусства в структуре наследия // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. статей XXVII международной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2013. – С. 47–53.
  15. Ткалич С.К. История дизайна: эволюция, методология, современные тенденции. В 2-х ч.: учеб. пособие. – М., 2007. – 160 с.
  16. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие. – М., 2007. – 239 с.
  17. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Мн., 1999. – 312 с.