

НАТЮРМОРТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРА

Раскрыты место и значение натюрморта в подготовке дизайнеров: натюрморт рассматривается как культурный и педагогический текст; средства самооценки своей деятельности в работе над этюдом натюрморта.

Процесс формирования компетентного дизайнера-бакалавра предполагает использование различных средств. В настоящей статье обратимся к изучению роли натюрморта в профессиональной подготовке дизайнера. Студенты изучают натюрморт в процессе освоения дисциплин «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Спецживопись», «Спецрисунок», «История искусства». Этюд натюрморта включен в рабочую программу для бакалавриата по дисциплине «Академическая живопись» профилей «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Дизайн интерьера» в 1–4 семестрах. На работу над натюрмортом выделено более 60% часов контактной работы студентов с преподавателем по академической живописи [5]. Это определяет особое внимание к натюрморту как педагогическому средству формирования компетентного дизайнера.

Методика работы над натюрмортом в академической живописи достаточно подробно изложена в работах Беда Г.В., Виффен В., Пучкова А.С., Сокольниковой Н.П., Триселева А.В. и др. Значительно меньше публикаций, в которых изложена методика работы над натюрмортом в дисциплинах «Спецрисунок» и «Спецживопись».

Учебная программа по дисциплине «Академическая живопись» в целом достаточно традиционна для художественной подготовки дизайнеров и характеризуется повышающейся сложностью решения дидактических задач. Так, в первом семестре – это сближенные цветовые отношения, гризайль, этюд натюрморта в теплой гамме. Во втором семестре студенты выполняют этюд натюрморта в светлой гамме, стилистическую трансформацию натюрморта (локальные цветовые отношения). Затем выполняется этюд натюрморта в сложной цветовой гамме и, наконец, натюрморт с общим колоритом. В четвертом семестре осваивается сложный пространственный разноуровневый натюрморт, ставятся задачи освоения передачи фактуры и материала предметов, сближенных цветовых отношений с передачей фактуры и материала предметов [5].

В учебных постановках широко используются предметы декоративно-прикладного искусства: керамика, художественное стекло. Натюрморт – «мертвая натура», являющаяся «слепком» предметной культуры определенного периода, отражающим основные принципы формообразования бытовых предметов или пластики гипсовых образцов. Наиболее распространены

натюрморты с четким трехплановым членением пространства и ярко выраженным композиционным центром. Передний план – мелкие предметы, чаще всего овощи и фрукты – обычно служат для ввода в композицию. Композиционный центр при этом располагается на втором плане, обычно это предмет, обладающий самой большой массой. Активное использование драпировок придает натюрмортам декоративность, позволяя студентам изучать большие цветовые отношения.

Ниже приведены примеры студенческих работ, характеризующихся различными дидактическими задачами, выполненных в разные годы под руководством преподавателей кафедры «Дизайн» ТулГУ. В этих работах используются различные методы языка академической живописи. Индивидуальный личностный стиль деятельности, темперамент, эстетический вкус студентов и влияние различных преподавателей находят отражение в практических работах студентов.

Рис. 1. Этюд натюрморта в теплой гамме; Симонова Л., преп. Сорокин В.Ф. Этюд натюрморта в холодной гамме; Талалаева А., преп. Игнатов А.А. Этюд натюрморта в сложной цветовой гамме: Хохлова О., преп. Аганесов А. Этюд натюрморта, объединенного общим колоритом; Батрын А. преп. Лузгина Е.А. Этюд сложного натюрморта. Каревская Н., преп. Плешков С.А. Этюд натюрморта в холодной гамме

Культуролог Ю.М. Лотман называет натюрморт самым «лингвистическим» видом живописи, сосредоточенным на создании и изучении собственно языка живописи [3]. Это объясняет и значение натюрморта в педагогическом процессе – с его помощью овладеть методами изобразительного языка академической живописи.

Натюрморт выступает как культурный и педагогический текст, написанный на языке формы и цвета. Формы и цвета предметов и драпировок, объединенные композиционными и тематическими связями, образуют некое высказывание-текст, который может быть прочитан в разнообразных

контекстах. Иногда непосредственно предмет становится символом, трактуемым в определенной культурной традиции (например, часы как символ бренного и преходящего, прялка и швейная машинка как знак женского начала). Другой «контекст» натюрморта – настроение, чувства, ассоциации, которые он вызывает своими колоритом, освещением, цветовой гаммой.

Натюрморт – это сенсорно воспринимаемая композиционная взаимосвязь, ощущение зрительного равновесия масс, так как натюрморт представляет собой композиционно организованное множество предметов. Можно уподобить натюрморт предложению, в котором слова связаны в грамматическую конструкцию. «Повторяемость цветowych пятен и объемных форм, сопоставимая с законами сингармонизма или грамматического согласования, связывает отдельные предметы в структурное единство», – пишет Ю.М. Лотман о натюрмортах Сезанна [3]. «Преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит. И не движется. Это – бред. Вещь есть пространство, вне коего вещи нет» [1]. Физическое пространство, наполненное предметами, превращается в пространство искусства. Вещь «играет роль» в пространстве натюрморта.

В процессе обучения живописи натюрморт выступает и как педагогический текст. Через работу над компоновкой учебного натюрморта (выбор формата, точки зрения, композиционного центра) студент открывает законы композиции, (поэтому студентам полезно и самим создать учебную постановку). У него развиваются эстетическое отношение и эстетический вкус.

Работа над натюрмортом проходит этапы: создание; развитие; существование – выполнение своей основной методической функции – быть нарисованным или написанным; разрушение. Затем он остается в зрительной памяти студентов и преподавателей, в архиве или методическом фонде кафедры, становясь ее материальной культурой. «Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них – и внутри нутра. Внутри у предметов – пыль ...Сама вещь, как правило, пыль не тщится перебороть, не напрягает бровь. Ибо пыль – это плоть времени; плоть и кровь», – И.А. Бродский [1].

Педагогический процесс работы над натюрмортом – это и обнаружение в нем личностью множества смыслов, и интериоризация его композиционных, колористических, пластических, ритмических взаимосвязей. Если основываться на идеях педагогики понимания [6], то осуществление себя в живописи означает обнаружение студентами собственного смысла в учебной постановке и осуществление этого смысла методами, языком академической живописи. Для них таким смыслом может стать поэзия цветотональных отношений и передача этого чувства живописными средствами при работе над натюрмортом.

В процессе работы над учебным натюрмортом на дисциплинах «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Спецрисунок» и «Спецживопись» происходит формирование элементов общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-6 (стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства), ОК-7 (умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования) и профессиональных ПК-2: (владеет ...основами

академической живописи;... приемами работы с цветом и цветовыми композициями). На академическом рисунке и академической живописи происходит формирование элементов профессиональной компетенции ПК-6: (ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия) [4, 5].

Рис. 2. Этюд сложного натюрморта с передачей фактуры и материала предметов. Стилистическая трансформация натюрморта (студент Иванова Е.С. преп. Сорокин В.Ф.)
Этюд натюрморта на локальные цветовые отношения (студент Макарова И. И. преп. Козьяков Б.А.)

«В результате освоения дисциплины «Академическая живопись» обучающийся должен:

- **знать:** теорию света и цвета, оптические свойства цвета, оптические свойства вещества, органические и неорганические пигменты (ПК-2);
- **уметь:** создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник (ПК-2); работать в различных пластических материалах с учетом их специфики (ПК-2);
- **владеть:** методами изобразительного языка академической живописи (ПК-2), (ПК-6); приемами колористики (ПК-2), приемами выполнения работ в материале (ПК-2)» [5].

Для того чтобы оценить уровень сформированности какой-либо из заявленных компетенций, коллективом кафедры «Дизайн» разработан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по всем изучаемым дисциплинам, в том числе «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Спецрисунок», «Спецживопись». Контрольные мероприятия – кафедральный просмотр работ,

выполненный за отчетный период. В ТулГУ разработана матрица компетенций, позволяющая определить вклад каждой из дисциплин образовательной программы в формирование какой-либо компетенции. Доступная через «Личный кабинет» ТулГУ матрица компетенций-оценок позволяет каждому студенту определить сформированность у себя каждой компетенции.

Однако, на наш взгляд, целесообразно определять уровни сформированности данных общекультурных (ОК-6 и ОК-7) и профессиональных компетенций (ПК-2 и ПК-6), критерии и показатели их сформированности не только для текущей и промежуточной аттестаций, исходя из полученных на кафедральном просмотре оценок, но и применительно к выполненной студентами любой практической работе по данным дисциплинам. Попробуем выполнить эту работу на примере этюда натюрморта.

«Сложность оценки общекультурных компетенций заключается в том, что степень их сформированности является результатом освоения целостной образовательной программы», – отмечается в методических рекомендациях [7].

Очевидно, что стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства связано с психологическими аспектами саморазвития. Исследованием факторов, влияющих на процесс личностно-профессионального саморазвития, структуры и уровней данного процесса занимались А.Н.Леонтьев, Л.И.Анцыферова, А.К.Маркова, Л.И. Митина, Э.Ф.Зеер, И.А. Шаршов, Ж.Г. Гаранина и др.

Ж.Г. Гаранина изучила труды А.Н. Леонтьева (деятельностный подход), Л.И. Анцыферовой (динамический подход), А.Н.Марковой, Л.И. Митиной (субъектный подход), Э.Ф. Зеера, И.А.Шаршова (синергетический подход) и на их основе предложила структурно-функциональную модель и выделила основные составляющие процесса саморазвития. В данной модели она выделила мотивационно-ценностный, деятельностно-практический и рефлексивный блоки. Основная функция мотивационно-ценностного блока – побуждение к самоизменению и саморазвитию, актуализация внутреннего потенциала для личностного и профессионального роста. Деятельностно-практический блок включает самоэффективность, умения саморегуляции и самоконтроля, умения осуществлять деятельность, направленную на самоизменение. В целом данный блок определяет успешность выполнения профессиональных задач. Рефлексивный блок – это отражение внутреннего потенциала субъекта саморазвития, включает рефлекссию и самоотношение к своей личности [2].

Исследование Ж.Г. Гараниной касалось специалистов социномического профиля, однако мы предполагаем, что полученные ее исследовательские результаты можно спроецировать и на процесс саморазвития будущего дизайнера. Можно установить соответствие между показателями уровней личностно-профессионального саморазвития и показателями уровня освоения компетенции ОК-6 «стремится к профессиональному саморазвитию». Так, низкий уровень саморазвития соответствует пороговому уровню освоения компетенции ОК-6, средний – продвинутому, а высокий (активный) уровень – высокому уровню ее освоения

Низкий Уровень саморазвития	Средний (неустойчивый) уровень саморазвития	Высокий (активный) уровень саморазвития
Показатели порогового уровня освоения компетенции ОК-6	Показатели продвинутого уровня освоения компетенции ОК-6	Показатели высокого уровня освоения компетенции ОК-6
–ценность саморазвития не является; преобладающей –ниже показатель уровня саморазвития; –средний уровень самореализации; –средний уровень самоактуализации; –Средний уровень рефлексии; –Средний уровень самоэффективности; – профессионально- важные качества сформироаны в недостаточной степени; –личностное и профессиональное развитие под давлением внешних обстоятельств	– высокий уровень ценности саморазвития; – средний показатель уровня саморазвития; – высокий уровень самореализации; – средний уровень рефлексии; – средний уровень самоэффективности; – средний уровень сформированности профессионально важных качеств; – стихийное личностное и профессиональное развитие под давлением внешних обстоятельств	–ценность саморазвития является преобладающей –высокий уровень саморазвития –высокий уровень самореализации –Высокий уровень рефлексии; –высокий уровень самоэффективности; –высокий уровень сформированности профессионально важных качеств; –выражено стремление к самореализации и самосовершенствованию

Таким образом, внутренними факторами, влияющими на формирование общекультурной компетенции «стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства», являются мотивационная готовность к саморазвитию, актуальный уровень саморазвития и самоактуализации, развитые умения саморегуляции и рефлексии, которые и являются собственно потенциалом саморазвития. Внешними факторами формирования данной компетенции являются содержание учебного материала и формы обучения.

Изучение работы студентов над натюрмортом позволило выявить следующие показатели высокого уровня сформированности элементов общекультурной компетентности ОК-6 «стремится к профессиональному саморазвитию»:

- эмоциональное эстетическое отношение к учебной постановке;
- сотворчество в постановке задач художественной выразительности;
- использование разнообразных живописных техник и материалов, экспериментирование;
- выражено стремление к самореализации в работе над натюрмортом;
- комбинирование различных материалов, использование коллажа;
- сознательное запланированное изменение пропорций формата листа в композиционных целях;
- увеличение или уменьшение формата творческой работы.

К показателям порогового уровня сформированности элементов общекультурной компетентности ОК-6 «стремится к профессиональному саморазвитию» можно отнести следующие:

- ограниченность художественно-выразительных средств;
- скудность цветовой палитры;
- однообразие користического решения;
- решение однотипных художественных задач;
- отсутствие стремления к самосовершенствованию в академической живописи.

В работе над натюрмортом к показателям высокого уровня сформированности элементов профессиональной компетентности ПК-2 «владение основами академической живописи» можно отнести следующие:

- наличие композиционного центра, организованность композиции;
- верно определена светлота изображаемого предмета;
- верно определена насыщенность изображаемого объекта в живописи;
- передача объема предметов и условной глубины;
- определен колорит;
- передается материальность объекта;
- ясно читается характер и цвет освещения;
- цветовая композиция выстроена, используются рефлексы;
- раскрыты возможности данной живописной техники.

К показателям продвинутого уровня сформированности элементов профессиональной компетентности ПК-2 «владение основами академической живописи» можно отнести такие как композиционная выразительность и цельность; частично верно (не всегда) определена светлота изображаемого предмета в живописи; частично верно (не всегда) определяется насыщенность изображаемого объекта в живописи; определен колорит – более 70% показателей высокого уровня.

К показателям порогового уровня сформированности элементов профессиональной компетентности ПК-2 «владение основами академической живописи» можно отнести следующие: неверно определяет светлоту изображаемого предмета в живописи; неверно определяет насыщенность изображаемого объекта в живописи; характер и цвет освещения не определены; колорит не определен, однако более 40% показателей высокого уровня присутствуют.

При изучении дисциплин «Спецрисунок» и «Спецживопись» актуализация компетенций происходит в результате накопления студентом опыта деятельности, который он приобретает, испробовав различные художественные средства и проектно-графические приемы, работая над натюрмортом с использованием различных технологий станковой графики, выбирая из них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и темпераменту. Именно поэтому особое значение имеет натюрморт для формирования стремления к саморазвитию и умения оценивать достоинства и недостатки своей деятельности.

Рис. 3. Спецрисунок. Специализация «Графический дизайн». Батрын А., преп. Лузгина Е.А, Дульнева М. преп. Щеглов А.В.

Рис. 3. Спецрисунок. Профиль «Графический дизайн». Панина О., преп. Козьяков Б.А; Макарова И., преп. Козьяков Б.А; Климова А.Е. преп.Сорокин В.Ф

Знание методов построения геометрических предметов, основ перспективы, теорий света и цвета, оптических свойств цвета, оптических свойств вещества, органических и неорганических пигментов в живописи, различных технологий станковой графики, приемов работ в материалах, а также истории культуры и искусства помогает оценивать свои достоинства и недостатки в том, что касается непосредственно выполненных работ.

В рамках освоения академической живописи и рисунка представляется целесообразным задать студентам следующие вопросы: «Какие Ваши сильные стороны в том, что относится непосредственно к живописи, к рисунку? Какие Ваши слабые стороны в том, что относится непосредственно к живописи, к рисунку?»

Подводя итог, можно заключить, что профессиональным опытом студента становится то, что осмысленно и переработано, когда он анализирует свою деятельность и делает соответствующие выводы.

Библиографический список

1. Бродский, И.А. Натюрморт. Строфы Века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. - Минск, Москва: Полифакт, 1995.
2. Гаранина Ж.Г. Структура и уровни личностно-профессионального саморазвития будущих специалистов Журнал. Фундаментальные исследования. – 2013. –№ 6 (часть 1) – С. 179-183 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31439>.
3. Лотман, Ю.М. Натюрморт в перспективе семиотики // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств»).– СПб.: Академический проект, 2002. – С. 340–348. С. 6–14.– ([Випперовские чтения – 84]; Вып. 17).
4. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 072500 «Дизайн» с профилем «Дизайн интерьера».
5. Рабочая программа учебной дисциплины «Академическая живопись». - Тула, 2012.
6. Сенько, Ю.В., Фроловская, М.Н. Педагогика понимания. -М.: 2007.
7. Система оценки уровня сформированности компетенций и результатов обучения. Методические рекомендации. Москва – Саратов – Санкт-Петербург – Пушкин. 8 – 18 июня 2014 г.