

- фактуры, создающие иллюзию декоративной поверхности;
- фактуры, располагающиеся на поверхности формы или создающие плоскость ровного пятна;
- использование реальных фактур (имитирующие реальную поверхность материала) или фактур декоративных.

Кроме основного списка вариантов конструктивного изображения существуют совмещенные варианты: например, линейные, штриховые, фактурные (декоративные и реальные), тональное пятно в одном изображении и т.д. Конструктивное изображение дает возможность не только просто изображать пространства и форму, но и моделировать, конструировать, освещать и проектировать варианты изображения в заданном направлении, выражать точно свои идеи, фиксировать мысли в композиции и развиваться творчески.

Т.В. Барсукова

О ПРОБЛЕМАХ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЖИВОПИСЬ» ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»

Предусмотренная государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования учебная дисциплина «Живопись» для специализации «Дизайн интерьера», по нашему мнению, выглядит довольно противоречиво. Противоречивость эта заключается как в самой сути постижения содержания предмета, так и с точки зрения ее методической структуры. Не раз приходилось слышать высказывания о том, что живопись «дизайнерская» и живопись «художественная» (академическая) – совершенно разные учебные предметы и подход к их преподаванию должен базироваться с учетом разного количества учебных часов. Разница между этими, на первый взгляд, двумя одинаковыми учебными предметами кроется и в самом названии. Например, у художников декоративно-прикладного искусства этот предмет называется «Академическая живопись», а у дизайнеров представлен понятием «Живопись». Существует разница и в специфике итоговой профессиональной подготовки выпускника, устанавливающая отличия целевых назначений этих двух предметов, несмотря на то, что, по мнению некоторых специалистов, дизайнер-

педагог профессионального образования должен, если не уметь, то хотя бы знать то же, что и художник декоративно-прикладного искусства.

Однако, если попытаться обобщить целевое назначение живописи на все существующие специализации и вывести одну общую цель учебного предмета «Живопись», то ситуация будет выглядеть следующим образом: выпускнику вуза необходимо *овладеть живописными техниками, методами, способами и средствами для создания гармоничной цветовой трактовки любой формы* – картинного объекта, интерьера, керамической формы, декоративно-прикладного изделия, росписи различных видов и др.

В современном мире дизайнерская идея воплощается с помощью компьютерных технологий. Вручную выполняются (в редких случаях) первичные эскизы замысла. Деятельность художника отличается тем, что свое произведение он создает целиком вручную, благодаря чему оно в силу своей эксклюзивности, неординарности и многих других качеств называется художественным.

Создавая эскиз идеи, дизайнеру (с живописной точки зрения) в первую очередь необходимо знание основ цветоведения и колористики, умение грамотного использования этих знаний в процессе проектирования. Требование к выполнению эскизной идеи у дизайнера не сводится лишь к тому, чтобы эскиз выглядел как законченное (с живописной и графической точки зрения) произведение искусства. Эскиз – это схема, в которой не нужно с детальной подробностью и тщательностью прорабатывать форму самого интерьера и наполняющих его объектов. Нет необходимости и осуществлять попытку передачи фактуры поверхности при помощи скрупулезной прорисовки. Достаточно графическими и живописными средствами выразить конструктивные и цветовые особенности определенной пространственной среды, предназначенной для функционирования. Работая напрямую с заказчиком, дизайнер не выступает в роли автора-декоратора, а лишь планирует осуществление стилистической, конструктивной и цветовой основы. Дизайнер не создает самостоятельное отвлеченное произведение, а предлагает различные варианты конструктивно-стилистического переосмысления пространства и оригинальной цветовой гаммы, на основе собственного опыта и профессионального художественного вкуса.

В этой связи целенаправленная живописная подготовка дизайнеров должна быть связана не только с изображением живописными средствами интерьерного объекта. Зачем будущему специалисту по дизайну интерьера необходимо изучать предметы «Живопись» и «Декоративная живопись»,

если он не создает картины, декоративные панно, не расписывает стены, а всего лишь проектирует идею оформления будущего интерьера. Все остальные действия после него осуществляют специалисты других профилей. Например, штукатуры и маляры выполняют действия, связанные со спецификой своей работы, художники монументального искусства расписывают стены, художники-живописцы пишут картины, которые могут украсить интерьер, керамисты создают различные декоративно-объемные формы, скульпторы наполняют интерьер декоративной лепниной и малыми скульптурными формами, декораторы по текстилю организуют оконное пространство, формируя занавес штор... Участие в организации интерьера, так или иначе, принимают специалисты многих отраслей, связанных с изобразительным и монументально-декоративным искусством.

Отсюда напрашивается следующий вывод: дизайнер-новатор, идущий в ногу с модой и прогрессом, суммирующий все лучшее из истории и воплощающий актуальные идеи современности, при создании проекта интерьера должен быть ориентирован (хотя бы на теоретическом уровне) на все технологии и виды деятельности, имеющие место в интерьере. Возвращаясь к проблеме методического обоснования учебного предмета «Живопись» для дизайнеров по интерьеру, вспомним первичный и, возможно, главный этап создания живописного решения – рисунок. Его основное предназначение – способствовать будущему специалисту изображать интерьер, но не в плане художественно-образного, а в большей степени с позиций линейно-конструктивной модели с легким нанесением тона. Рисунок в живописи играет вспомогательную роль и несет функцию подготовительного эскиза композиции. Живописное исполнение, следующее за подготовительным этапом, не является «раскрашиванием» или продолжением рисунка, хотя в чем-то ему и подчиняется. Главная особенность работы в живописи заключается в том, что тот же карандаш заменяется сразу двумя техническими средствами – кистями и красками, благодаря которым процесс создания изображения усложняется во много раз.

Изображение интерьера в рисунке, как и изображение любой формы, имеющей некую протяженность пространства, связано не только со знанием основ перспективы, но и с пониманием конструкции сложных пропорционально заданных форм, наполняющих интерьер. Сюда входит изображение различных по форме оконных и дверных проемов, перегородок, ниш, колонн, лестничных конструкций, потолочных сводов и др. Грамотность в изображении интерьера начинается с изучения строгой академической системы рисования любых предметных форм (в рамках интерьера).

Рассматривая особенности изображения интерьера с функциональной, исторической и стилистической точек зрения, можно увидеть, что диапазон разновидностей интерьеров чрезвычайно широк. Это интерьеры исторических храмов, соборов и современных театров, интерьеры музеев и кафе, интерьеры вокзалов и метрополитена, частные и общественные интерьеры и многие другие. Поэтому рисовать интерьер не менее сложно, чем натюрморт, портрет, пейзаж, а уж тем более сложно изображать интерьер в живописи.

Живопись включает рисунок в качестве структурной основы изображения. И здесь возможна логическая связь целевого назначения учебных предметов «Рисунок» и «Живопись». При этом живопись может выглядеть так же как в рисунке – изображение интерьера, но живописными средствами.

Например, работа в рамках темы «Интерьер» позволяет добиться успешной проектной трактовки, как и в рисунке. В этом случае педагог все свои усилия должен направить на формирование у студентов навыков живописного воспроизведения посредством изучения метода послойной акварельной отмычки, которым пользуются в проектной деятельности.

С другой стороны государственным образовательным стандартом не предусмотрено обязательное овладение выпускником вуза навыками изображения интерьера и не сформулированы способы и методы, необходимые для изучения дисциплины «Живопись»: перечислены лишь средства живописи – локальный цвет, колорит и др. А способов этих не так уж и мало и лишение студента изучения широкого спектра живописных возможностей приведет к однобокости понимания сущности самого понятия «живопись».

В сложившейся ситуации целевое назначение предмета «Живопись» для дизайнеров и сути понимания термина «живопись» кардинально расходятся. Итоговым результатом изучения живописи в целостном понимании является создание живописного произведения искусства, цель которого – дарить человеку эмоциональное наслаждение, чувство радости посредством игры цвета, пластики цветового мазка, цветовой лепки формы, причудливости цветовых фактур и др. Лишенное всего этого исполнение нельзя считать или называть живописью. Изучением послойной проектной отмычки студенты могут заниматься на дисциплинах, связанных с изучением проектирования. А на предмете «Живопись» они должны прикоснуться к особому, практически не постижимому миру живописного воспроизведения, почувствовать, что такое живопись посредством подбора

разнообразия цветовых оттенков, изучения живописных технологий, способов и методов изображения.

Суть живописного начала в изобразительном искусстве возникло в результате определенной установки зрения, при которой предмет воспринимается через его отношения с окружающей средой. Живописность – не то же, что цветность: это особое качество изображения предполагающее «растворение» формы предмета и окружения (отсюда свет и тень, блики и рефлексы). В.И. Власов отмечает: «Важность методической закономерности живописи основывается на использовании тепло-холодных отношений тонов. Эти отношения следуют из физических свойств отражения света материальными телами. Поэтому в изображениях в которых нет тепло-холодности отсутствует живопись, и такие изображения, пусть и цветные, следует относить к графике.... Живопись как вид искусства начиналась с простого раскрашивания рисунка – локального заполнения цветом контуров фигур. Такой способ изображения мы находим в иллюминациях средневековых манускриптов. Также локальна по цвету античная живопись на деревянных досках – пинаках... Художники эпохи Возрождения разработали технику лессировок по дереву или холсту, используя масляные краски. Эволюция развития живописи определила тенденцию перерастания рисования в живопись. В дальнейшем художников больше интересовало живописное переосмысление формы и изобразительного пространства. Живопись, благодаря сложности изобразительных средств способна создать на плоскости такую глубину иллюзорного пространства и, следовательно, многомерность художественной реальности, которая неподвластна другим способам изображения» [1, с. 638–640].

Возвращаясь к проблеме преподавания предмета «Живопись» в профессионально-педагогическом вузе, необходимо определить, так ли уж необходима аналогия целевой направленности преподавания двух основных учебных предметов «Рисунок» и «Живопись». Если в рисунке за три семестра подготовки достаточным уровнем для студента является умение изображать линейно-конструктивную модель интерьера с минимальным введением тона и передачи фактуры, то в живописи за три семестра необходимо освоить технологию акварели и гуаши, а затем уже – способы передачи объема и пространства. Акварельная и гуашевая технология являются азбукой в изучении живописи и знание этих основ в дальнейшем приведут к более глубокому раскрытию и пониманию живописи в целом. Практика преподавания живописи показала, что освоение этих двух техник необхо-

димое для становления определенного базового уровня живописных навыков у студентов можно выстроить в четыре основополагающих этапа.

1 этап (акварель) – изучение классической акварельной заливки. На предлагаемых натюрмортных моделях освоить способы плоскостного и объемного исполнения методом заливки;

2 этап (акварель) – изучение техники мазкового акварельного исполнения.

С помощью различных по размеру и форме кистей освоить технику нанесения мазков на плоских (фон) и объемных предметах изображения. Создать с помощью мазков различные по размеру живописные акварельные фактуры;

3 этап (гуашь) – изучение равномерного заполнения формы гуашью. Освоение на натюрмортных моделях способов равномерного (пространство фона) и обрубочного (на объемных предметах) заполнения цветом при помощи гуаши;

4 этап (гуашь) – изучение мазкового гуашевого исполнения.

С помощью различных по размеру и форме кистей освоить технику нанесения мазков на плоских (фон) и объемных предметах изображения. Создание с помощью мазков различных по размеру живописных гуашевых фактур. Изучение способов передачи пространства и объема формы в живописи не может происходить профессионально без изучения технологии владения кистью и красками. Все остальные задания по предмету «Живопись» должны быть системно и методически выстроены, но уже после знакомства с этими техниками. Живописная подготовка должна воспитать в будущем дизайнера культуру обращения с цветом и его формообразующими элементами, а также способность в дальнейшем (уже в проектной деятельности) применить изученные технологии на практике. Практическая же деятельность дизайнера по интерьеру сводится к умению проектировать не только интерьер, но и предлагать заказчику способы украшения интерьера, диапазон которых включает живописные произведения, различные по стилю и содержанию.

Библиографический список

1. *В.Г. Власов.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб., 2005. Т 3.

М.А. Бастркова