

Висновок. Універсальний принцип гармонійного моделювання – принцип золотого перетину дає можливість об'єктивної оцінки краси та гармонії форми. За золотою функцією можливо врахувати будь-яку творчість як людини, так і Природи.

Література

1. Василенко С.Л. Интегральные кривые непрерывной золотой пропорции // «Академия Тринитаризма», - М., Эл №77-6567, публ. 23772, 28.02.2017;
2. Ткаченко І.С., Ткаченко М.І. Моделювання гармонійного коливального процесу на основі функції Фібоначчі та Люка // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2008. - №3(13). – С 26-31;
3. Стахов А.П., Розин Б.Н. «Золотые гиперболические модели Природы // «Академия тринитаризма»: - М., Эл. «77-6567., публ. 12616;
4. Сорого Э.М. Структурная гармония систем, Минск: Наука и техника, 1984. – 264;
5. Коробко В.И. Золотая пропорция: некоторые философские аспекты гармонии. – М., Изд-во АСВ, 2000. – 208 с.

УДК 7.071.1

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Божко Е.М., *зр. ОМ-503м(п),*

*Научные руководители – доцент Герасимова Д.Л.,
доцент Сакалюк В.Н.*

Аннотация. Тематика данной публикации свидетельствует о значении, актуальности и важности академического образования в творческих сферах деятельности, в частности, в изобразительном искусстве на современном этапе.

Ключевые слова: искусство, творчество, гармония, духовность, образованность, импрессионизм, пленэр, академическое образование.

Постановка проблемы. Современный мир растет и развивается, и вместе с новыми веяниями наблюдается тенденция упадка традиционных школ рисунка и живописи, что является крайне недопустимым, поскольку академическое образование творческой части населения имеет важное и весомое значение, сохраняет актуальность для духовного роста и развития человека, как личности, и социума в целом. Существует необходимость продолжать старые академические традиции рисунка, живописи и композиции, с учетом

новых художественных материалов, а также опыта и знаний лучших мастеров изобразительного искусства, как прошлых лет, так и современности.

Цель статьи – показать место и значимость академического художественного образования в формировании художника, как личности, в духовном развитии общества, а так же фундаментальный вклад ОГАСА в приобретение профессиональных навыков и умений художника.

Задача работы – ознакомиться, изучить и проанализировать проблему ухода от академического образования деятелей изобразительного искусства на современном этапе развития общества.

Все мы в жизни, в различной степени, испытываем и переживаем самые разнообразные чувства и эмоции. И только человеку дана возможность материализовывать свои переживания через музыку, поэзию, изобразительное искусство во всех видах и жанрах. Всю материализацию чувств и эмоций человека можно назвать творчеством.

Так или иначе, определенная часть людей чувствует необходимость в некоем самовыражении, в воплощении своих мыслей, чувств и идей, это словно дать свободу тому океану, который бушует в душе. Чем профессиональнее творец выражает свои мысли в любой сфере, будь то живопись или скульптура, музыка или поэзия, тем ближе его творчество будет к истинному искусству.

Следует понимать, что далеко не всё творчество можно назвать искусством. Искусство – это нечто выше, это синоним к «прекрасному». Искусство тяготеет к гармонии, которая в свою очередь просчитывается, имеет свои каноны. Художник Василий Суриков говорил, «что в композиции есть непреложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже лишнюю точку поставить нельзя, это настоящая математика» [1], это относится так же к музыкальной и поэтической композиции. К примеру, та же теория о золотом сечении не только в изобразительном искусстве, но и в природе, микро и макрокосмосе, давно известна миру и имеет научные обоснования. Это чувство гармонии заложено в каждом живом существе на планете. Человек тут не исключение: стоит обучать и развивать художественные наклонности личности, и это внутреннее чувство гармонии у человека-творца будет активироваться, для качественного воплощения эмоций и мыслей в целом. Это явление принято называть талантом, в редких случаях гениальностью. Именно в формировании творческой личности, в открытии, выявлении и

развитии таланта академическое образование играет важнейшую, фундаментальную роль.

Современный мир растет и развивается во всех сферах и направлениях. Многие современные ученые, писатели и творческие деятели, признают, что сейчас в самом рассвете век новых технологий, следовательно, нового принципа взаимодействия и общения людей. Лев Толстой говорил: «Искусство – есть одно из средств общения между людьми...» [2,с.217]. Коммуникативные возможности человечества стремительно и необратимо выросли, стали на новую ступень, но все же искусству стоит отдавать немаловажную роль и значимость в духовном образовании человека. Так, изобразительное искусство, открывая новую веху, поднимается на очередную ступень. Современный художник становится богаче в своих возможностях, в выборе пластического языка самовыражения – от любых вариаций традиционной живописи до всевозможных направлений искусства современного. В живописи открываются совершенно новые возможности, связанные с появлением новых красок, новых пигментов, и в данном случае не имеется в виду искусство абстрактное. Напротив, с появлением новых красок художник-живописец, работающий в реалистическом направлении, может точнее и ярче выразить состояние природы, если это пейзаж, освещение модели, натуры и т.д. Появляется намного больше возможностей впечатлить зрителя, оживить картину, заставить поверить в красоту и реальность событий, происходящих на полотне, не зависимо от жанра живописи. Это именно то, к чему стремились импрессионисты – произвести впечатление. Именно импрессионисты первыми отказались от академического образования как такового, хоть некоторые из них и начинали обучение в частных рисовальных классах, в частности К.Моне, О.Ренуар, Ф.Базиль.

Для своего времени движение импрессионистов было радикальным течением в живописи, которое ломало все традиционные правила академического искусства.

Импрессионисты начали с того, что отвергли четкие линии и начали накладывать на них мазки краской. Они расширили пространство процесса живописи – вышли из тесной студии обратно в мир. До этого и портреты, и пейзажи обычно писались внутри помещений, в мастерских и студиях, импрессионисты заявили, что они могут поймать мгновенное впечатление от света, если будут снова работать на пленэре (по-французски *en plein air* – на открытом воздухе) [3]. Занимаясь в основном изображением окружающего мира, художники-импрессионисты старались передать впечатление от

происходящих событий, от состояния природы, нежели просто перечисление множества деталей, используя мелкие отрывистые мазки, несмешанной краски, чтобы достичь эффекта интенсивного цветового мерцания, жизни и воздуха картины. Отказавшись писать и рисовать академические штудии натуры, импрессионисты стали революционерами своего времени. А.Н. Бенуа, лидер группы «Мир искусства», написал специальную статью, посвященную импрессионизму, в которой достаточно точно описал это явление: «Импрессионисты, стоя на плечах своих предшественников, с одной стороны дали живописи совершенно новый и поныне практикуемый путь развития, с другой стороны «похоронили живопись»...» [4,13с.], а именно дали свободу дилетантам в изобразительном искусстве. Художникам, не имеющим академического образования двери в мир изобразительного искусства стали понемногу открываться. Произошла некая подмена понятий, анти искусство стало восприниматься как искусство, дисгармония стала приемлемой и более того, стала считаться напротив, гармонией. Человек, теряя образованность, теряет внутреннее стремление к гармонии.

На иллюстрациях (рис.1;2) представлены художественные работы Божко Евгении, студентки ОГАСА Архитектурно-художественного института, кафедры изобразительного искусства, выполненные на Международном конкурсе «Серебряный мольберт, осень - 2017», которые демонстрируют два разных подхода к живописи. Портрет (рис.1), а точнее автопортрет, выполнен в классической, академической манере исполнения, опираясь на знания и понимание композиции, рисунка и колорита в живописи, приобретенными в нашей академии. Вторая конкурсная работа – импровизация (рис.2) выполнена с учетом современных веяний в живописи, абстрактно и стилизовано, но также с академической базой знаний, что отражается на качестве выполнения работы. Даже если художник выбирает для самовыражения такие направления, как абстракция, минимализм, символизм, декоративная живопись, то выполнять свои работы необходимо на высоком профессиональном художественном уровне.

Академическое образование живописи и рисунку является основой для творчества. Наша высшая художественная школа призвана готовить высококвалифицированных мастеров изобразительного искусства, способных на достойном художественном уровне выразить свою мысль. Школа закладывает основы профессиональной грамотности и мастерства. К примеру, как музыкант может писать и играть музыку, не зная нотной грамоты, не изучая и не практикуя сольфеджио, как писатель и поэт может творить, не зная

правописания, орфографии и лингвистики в целом? Так и художник – разве можно творить, не зная основ композиции, рисунка, перспективы в изобразительном искусстве, цветоведения, основ живописи?

Рис.1

Рис.2

Поэтому возрождение академического образования, с учетом новых технических возможностей – и есть тот путь, который приведет к повышению уровня образованности современных художников, и позволит поднять изобразительное искусство, и искусство в целом, на качественно новый уровень, а также, позволит изобразительному искусству идти в ногу со временем, как говорил Чернышевский: «Искусство есть на свете для того, чтобы воспроизводить то, что существует в жизни, оно объясняет жизнь...» [2,с.89].

Литература

1. Ф.В.Ковалев Золотое сечение в живописи. Выща шк. Головное изд-во, 1989 – 143с.
2. В.В.Стасов «Избранные статьи о русской живописи» - Гос. Издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР, Москва, 1960 – 238с.
3. Д.Ревалд «История импрессионизма», «Искусство», Москва, 1959 – 503с.
4. Бурлюк Д. Д. Галдящие «бенуа» и Новое Русское Национальное Искусство (Разговор г. Бурлюка, г. Бенуа и г. Репина об искусстве); Н. Д. Б. [Бурлюк Н. Д.] О пародии и о подражании. СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1913 - 22 с.