

SECTION 5. MODERN ARTISTIC PRACTICE

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-515-0-12>

CONTEMPORARY ARTISTIC PRACTICES AS A COMPONENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL TRAINING

СУЧАСНІ ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Slavinska H. M.

*Senior Lecturer at the Department
of Fundamentals of Architecture
Educational and Scientific Institute
"Prydniprovsk State Academy of Civil
Engineering and Architecture"
of the Ukrainian State University
of Science and Technology*

Славінська Г. М.

*старший викладач кафедри
основ архітектури
Навчально-науковий інститут
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
Українського державного
університету науки і технологій*

Zakharchuk N. V.

*Assistant at the Department
of Fundamentals of Architecture
Educational and Scientific Institute
"Prydniprovsk State Academy of Civil
Engineering and Architecture"
of the Ukrainian State University
of Science and Technology*

Захарчук Н. В.

*асистент кафедри основ
архітектури
Навчально-науковий інститут
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
Українського державного
університету науки і технологій*

Kosheleva I. V.

*Assistant at the Department
of Fundamentals of Architecture
Educational and Scientific Institute
"Prydniprovsk State Academy of Civil
Engineering and Architecture"
of the Ukrainian State University
of Science and Technology
Dnipro, Ukraine*

Кошелева І. В.

*асистент кафедри основ
архітектури
Навчально-науковий інститут
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
Українського державного
університету науки і технологій
м. Дніпро, Україна*

Постановка проблеми. В сучасному світі мистецтво є важливим інструментом для осмислення, аналізу та трансформації сучасної реальності. В часи глобальних викликів, технологічного прогресу, соціальних змін та розвитку творчих індустрій, сучасні художні

практики стають як відображенням, так і двигуном змін у суспільстві. Саме тому не підлягає сумніву актуальність залучення сучасних художніх практик як складової професійної підготовки майбутніх архітекторів, дизайнерів та митців.

Викладення матеріалу. Сучасне мистецтво є важливою частиною креативної економіки, яка включає дизайн, моду, архітектуру, медіа-арт, кіно та інші сфери. Розуміння сучасних художніх практик допоможе майбутнім дизайнерам, художникам і архітекторам створювати унікальні та конкурентоспроможні продукти. Це може відбуватися насамперед шляхом дослідження та опанування методів інтеграції технологій у мистецтво [1, с. 98], адже сучасні художні практики активно використовують цифрові інструменти, такі як віртуальна та доповнена реальність, 3D-друк, нейромережі тощо.

Саме тому варто модернізувати навчання студентів креативних напрямків-майбутніх дизайнерів, архітекторів та художників, не відкидаючи те, що роками доводило свою ефективність, а додавши сучасності класичним методам освіти, та надати можливість сучасним технологіям, зайняти своє місце в арсеналі навичок студента та органічно застосовувати їх в учбовому процесі [2, с. 294].

Для розкриття творчого потенціалу дуже важливо, аби поміж традиційних завдань з акцентом на техніку виконання були також цікаві теми з акцентом на самовираження через осмислення сучасних викликів і проблем. Творчі завдання на актуальну тематику, що торкається важливих суспільних питань (таких як екологія, соціальна нерівність, глобалізація, війна та ідентичність), та передбачають вільний вибір технік виконання,- стають засобом дослідження і критичного аналізу. В цьому випадку через мистецтво студент має змогу переосмислити реальність і знайти нові способи взаємодії з навколишнім світом. Важливою складовою також є можливість презентації результатів такої роботи.

Аби дослідити, наскільки творча компонента стимулює зацікавленість у виконанні учбових завдань, проводились опитування серед студентів спеціальностей «Архітектура та містобудування», «Дизайн» та «Образотворче мистецтво»1, 2 і 3 курсів (рис. 1). Було виявлено, що творчі завдання, які тяжіють до форм сучасного мистецтва, викликають найбільший ентузіазм порівняно із технічними правими.

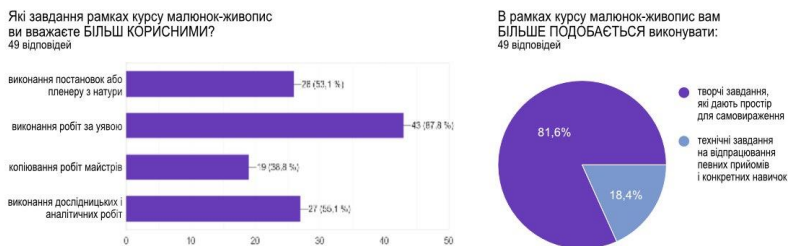

Рис. 1. Результати опитування студентів

Програми навчання здобувачів вищої освіти за освітніми напрямками «Архітектура та містобудування», «Дизайн» та «Образотворче мистецтво», розроблені на кафедрі основ архітектурного проектування, будуються на тісних зв'язках дисциплін «Архітектурне проектування», «Рисунок», «Живопис» та «Композиція», вивченню різних методів та технік зображення, а також послідовному ускладненні завдань, таким чином поєднуються знання з різних дисциплін, розвиваючи комплексне мислення.

Дисципліна «Живопис» націлена на набуття навичок, необхідних архітекторів в роботі – викладати думки за допомогою зображень. Завдання, спрямовані на вивчення та аналіз сучасних художніх практик допомагають розвивати критичне мислення, вміння оцінювати й аналізувати складні концепції, які часто стоять за сучасним мистецтвом [3, с. 71]. Одним з корисних завдань є вираження образу через колір та форму. Студенти отримують тему або проблему для вирішення. Викладач виступає не як традиційний лектор, а як ментор чи консультант.

Етапи виконання завдання передбачають:

1. Аналіз теми, вивчення проблеми.
2. Планування роботи: розробка етапів, завдань.
3. Дослідження та виконання: збір інформації, аналіз та розробка рішення.
4. Презентація результатів: представлення виконаного проєкту у вигляді плакату, моделі та презентації (або аркушу обґрунтування).
5. Рефлексія: оцінка результатів, труднощів і отриманих уроків. Таким чином реальні проєкти, виконані за допомогою цифрових технологій, формують професійне портфоліо.

Завдання з колористики на 2 курсі у майбутніх архітекторів, яке спрямоване на розвиток здатності розуміти колір і форму як окремі феномени (рис. 2), такі, що безпосередньо впливають на сприйняття одне одного, перетворилося у 2024 році на виставковий проєкт.

10 робіт-плакатів стали окремим слотом на виставці сучасного мистецтва регіональних художників “Третя весна” в арт-просторі “ДніпроАртСтейдж”.

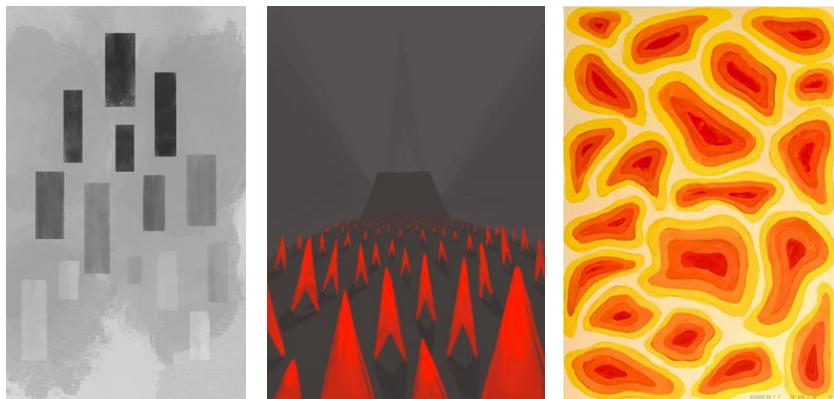

Рис. 2. Роботи студентів («Ліниве прагнення» Оліфер С., «Непомітний лідер», Дєткова А., «Ліниве прагнення», Прокоп’єва Є.)

Студенти мали зобразити словосполучення, в яких поєднується непокєднуване таким чином, щоб одне слово-поняття ілюструвалося кольором, а інше формою (ліниве прагнення, непомітний лідер, гаряча стриманість, яскрава посередність тощо). Найкращі роботи вирізняються філософською глибиною при мінімалізмі і виразності зображувальних засобів, що є однією із провідних рис сучасного мистецтва.

Сучасні художні практики є потужним засобом розуміння сучасного світу, самовираження та створення інноваційних рішень для суспільства. Їх вивчення допомагає формувати професіоналів, які здатні впливати на культурний, соціальний і економічний розвиток, роблячи мистецтво інструментом змін та натхнення для майбутніх поколінь. Визнаючи сучасне мистецтво синтезом символів і кодів буття ми маємо прийняти і те, що в процесі актуальної мистецької освіти учні вимушено мають досягнути не лише конкретні технічні прийоми і навички, але і глобальні проблеми буття людини.

Література:

1. Slavinska H. M., Stoianova H. O., Rudenko M. A. Features of the formation of artistic training of architectural students. *International scientific conference «Particularities of art’s influence on personality*

development» : conference proceedings (February 7–8, 2024. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2024. 156 p.

2. Успенський М. С., Славінська Г. М. Використання сучасної архітектурної графіки в професійній діяльності архітектора. Theory and Practice of Science: Key Aspects. Rome : Dana, 2024. 307 p.

3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. Київ, 2008, 274 с.