Н.В. БРЫЗГОВ
Кандидат искусствоведения, профессор кафедры промышленного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова
e-mail: nick-62@yandex.ru

ДЖАН ЧАОДЗЕ
Аспирант Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова
e-mail: 122500818@jj.com

N.V. BRYZGOV
Candidate of history of art, professor of the department of Industrial Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: nick-62@yandex.ru

ZHANG CHAOJIE
Graduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 122500818@jj.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_3_168_182

АБСТРАКЦИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖНИКА

ABSTRACTION AS A CREATIVE METHOD OF TEACHING THE ARTIST

Абстракция в изобразительном искусстве выходит за рамки простого стиля или направления, превращаясь в значимый образовательный инструмент. В данной статье освещается использование абстрактного искусства в качестве методики, которая способствует раскрытию творческих способностей обучающихся. Исследование начинается с исторического контекста, выделяя основополагающие этапы появления и эволюции абстракционизма и его

роли в педагогических методиках искусственных академий. Анализ сосредотачивается на том, как абстрактное творчество влияет на формирование визуального мышления и способствует отказу от шаблонного восприятия и конструирования художественного изображения. Авторы статьи детально излагают методы, с помощью которых абстракция служит инструментом для развития индивидуальности в творческом процессе. Используя примеры из педагогической практики и образовательных проектов, авторы подчеркивают, что абстрактное искусство обучает видеть мир за границами привычного, исследовать многообразие форм и оттенков, а также применять философские концепции в контексте искусства. В данной статье освещены исследования, которые демонстрируют влияние методов абстракции на стимулирование творческого потенциала студентов. В рамках данного исследования был проведен анализ методик обучения, которые способствуют усвоению студентами основных принципов композиции, развитию умений критически анализировать и выражать себя с помощью арт-образов. Работа содержит методические указания для педагогов и художников, акцентирующие внимание на внедрении абстрактных методов в обучающие программы. Авторы утверждают, что абстракция, интегрированная в учебный процесс, может существенно обогатить учебный контент, повысить уровень осмысления учебного материала студентами и усилить их интерес к поиску новых путей и идей в их личном творчестве. Так, данное исследование вносит вклад в теорию искусства и его обучения, открывая дополнительные перспективы для использования абстракции как эффективного средства образования, которое может раздвинуть творческие горизонты и подтолкнуть к открытию новых художественных граней.

Abstraction in the visual arts goes beyond a mere style or trend to become a significant educational tool. This article highlights the use of abstract art as a methodology that fosters the discovery of learners' creativity. The study begins with a historical context, highlighting the foundational stages of the emergence and evolution of abstractionism and its role in the pedagogies of art academies. The analysis focuses on how abstract creativity influences the formation of visual thinking

and promotes the rejection of formulaic perception and construction of the artistic image. The author of the article details the methods by which abstraction serves as a tool for developing individuality in the creative process. Using examples from pedagogical practice and educational projects, the text emphasises that abstract art teaches to see the world beyond the boundaries of the familiar, to explore the diversity of forms and shades, and to apply philosophical concepts in the context of art. This paper highlights research that demonstrates the impact of abstraction techniques in stimulating students' creativity. This research analysed teaching methods that promote students' mastery of the basic principles of composition, development of the ability to critically analyse and express themselves through art images. The work contains methodological guidelines for teachers and artists, focusing on the implementation of abstract methods in teaching programmes. The author argues that abstraction integrated into the learning process can significantly enrich the learning content, increase the level of students' comprehension of the learning material and enhance their interest in finding new ways and ideas in their personal creativity. Thus, this study contributes to the theory of art and its teaching, opening additional perspectives for using abstraction as an effective educational tool that can push creative horizons and encourage the discovery of new artistic facets.

Ключевые слова: абстракция, творческий метод, художественное образование, визуальное мышление, педагогические традиции, композиционные законы, критическое мышление, самовыражение, дидактический материал, инновационные практики.
Keywords: abstraction, creative method, art education, visual thinking, pedagogical traditions, compositional laws, critical thinking, self-expression, didactic material, innovative practices.

Абстракция в искусстве открывает перед художниками неизведанные горизонты для творческого развития, выходя за рамки привычного переплетения с внешним миром. Эта идеология воплощается в уникальном пространстве для инновационных методов обучения и формирует фундаментальную основу для развития авторского стиля. Абстракция поднимает процесс творения до поиска более глубокого смыс-

ла и эмоциональной выразительности через освоение неортодоксальных методов композиции, использования цвета и формы.

В образовательном аспекте абстракция трансформируется в инструментарий когнитивного развития, способствуя концептуализации творческих идей художника. Это позволяет изучающему искусство освободиться от догматических представлений о визуальности и реализовать личностное самовыражение через визуальные символы и метафоры.

Цель данного исследования представляет собой анализ концепции абстракции в рамках профессионального становления художников, исследует влияние абстракции на формирование художественного взгляа и предлагает методику включения абстрактного подхода в образовательный процесс в области искусства. Исследование направлено на изучение философских и теоретических основ абстракции, отслеживание эволюции абстрактного течения в искусстве и его значения для педагогики искусств, раскрытие актуальных теоретических построений абстракции и их эмпирическое применение, оценку резонанса абстракции в контексте современных медиа и академической среды, а также определение траекторий будущих исследований в данной дисциплине.

Изучение абстракции как инструментария обучения художника затрагивает ведущие педагогические традиции, закладывающие основу для детального рассмотрения и осмысления данного предмета исследования. Феноменология в искусстве предполагает осмысление арт-процесса через уникальные переживания и индивидуальное осознание. В ракурсе абстракции феноменологическая трактовка предоставляет возможность воспринимать художественное дело как единое, динамичное творение, которое раскрывается перед зрителем в полноте его чувственных измерений [Крючкова, 2010, с. 472]. Данный подход дает ключ к пониманию того, как искусство воздействует на личное восприятие и в каком роде художественное создание представляет собой погружение в бескрайние просторы сознания и внутреннего мира.

В рамках данного исследования ключевым является осмысление эпистемологии в процессе художественного процесса, акцентирующее внимание на динамике приобретения новых знаний художником и их трансформации в рамках образовательной деятельности. Изучение механизмов мышления и воображения, лежащих в основе создания абстрактного искусства, выходит на передний план, превращаясь в механизм для эпистемических открытий и экспериментирования [Кармел, 2020, с. 344].

Так, абстрактное искусство не ограничивается рамками визуального осмысления, но и выступает как инструмент для глубинного познавательного процесса.

В сфере исследования абстракции применяются разнообразные методики, включающие в себя как качественные, так и количественные подходы, что способствует многоаспектному анализу данной области. Используя качественный анализ, мы можем детализировано рассмотреть индивидуальные творческие подходы, изучая особенности каждого произведения, его структуру, смысл и восприятие [Яковлева, 2016, с. 744]. Количественные методы, в свою очередь, позволяют выявить общие закономерности в преподавании и применении абстрактного искусства, а также оценить эффективность различных образовательных стратегий [Будкеев и др., 2022, с. 175]. Сочетание данных подходов обогащает исследование, позволяя сформировать обоснованные теоретические и практические выводы для сферы художественного образования.

Рассматривая методологические основы, можно констатировать, что она создает прочную структуру для глубокого исследования абстрактного искусства в его педагогических и творческих измерениях, опираясь на мнения экспертов и проверенную информацию [Бугаев, 2015, с. 198].

Абстрактное искусство — это феномен, вызвавший неоднозначный резонанс и продолжающий вызывать дебаты в истории художественной культуры. Этот стиль представляет собой радикальный отказ от имитации натуры, предоставляя художникам неограниченные возможности для самовыражения. Исследование П. Кармел демонстрирует, что зачатки абстракции прослеживаются в раннем двадцатом столетии, когда художники начали осмысленно исследовать потенциал цвета и формы, избавляя их от прямого описательного предназначения, что привело к «разрыву» с традиционным представлением объектов [Кармел, 2020, с. 344].

В педагогике абстрактное искусство выходит за рамки простого изучения, превращаясь в инструмент стимуляции критического анализа и развития творческого потенциала студентов. Исследование, проведенное С.М. Будкеевым и его командой, подчеркивает, что абстракция в живописи дает студентам пространство для экспериментов с различными дидактическими материалами, а также для исследования собственных эмоциональных глубин, что способствует укреплению личных качеств [Будкеев, Усанова, Прохоров, 2022, с. 175].

Связанный с модернизмом, абстракционизм направлен на инновации и отход от устоявшихся форм. Хэл Фостер вместе с коллегами указывает, что «абстрактное искусство не только реагирует на процессы модернизации, но и активно вносит свой вклад в переосмысление и реконструкцию художественной дикции, чтобы соответствовать трансформациям современности» [Искусство с 1900 года, 2015, с. 816]. Эта тенденция находит отражение в творениях многих мастеров, которые искали в абстракции инструмент для изучения и воплощения сложности современности.

Абстрактного искусство занимает значительное место в истории искусства и педагогике, отражая обширные культурно-философские потоки модернистской эпохи. Его возникновение и траектория развития неразделимы со стремлением художников переосмыслить и переформулировать искусство, что свидетельствует многочисленная теоретическая и практическая литература авторов из разных направлений и времен.

Понимание абстракции через призму когнитивной теории открывает новые горизонты для осмысления художественных течений. В данном контексте абстрактное творчество не является лишь отступлением от реалистичного изображения, но и стимулирует умственную активность зрителя, провоцируя поиск скрытого смысла и взаимосвязей, которые не всегда находятся в поле зрения.

Изучая абстракцию через когнитивные процессы, особое внимание уделяется индивидуальному восприятию и способности к мышлению, выходящему за рамки прямого «чтения» изображения, побуждая к формированию индивидуальных ассоциативных путей. Так, абстрактное искусство превращается в динамичное пространство для когнитивного диалога, в котором каждый элемент предоставляет простор для множественности толкований.

Когнитивная теория также выделяет эмоциональный отклик, инициируемый абстрактными работами. Без опоры на распознаваемые объекты, данные произведения предлагают эмоциональный и интуитивный способ взаимодействия с искусством, способный опережать логические и аналитические аспекты мыслительного процесса.

Такой взгляд на абстракцию предполагает, что задача художественного изобретательства не всегда заключается в точном отражении окружающего мира. Вместо этого, искусство может стать инструментом для возбуждения ума к развитию новых когнитивных связей и осмысле-

нию более запутанных и абстрактных идей, выходящих за рамки привычного восприятия.

Интегрируя концептуальные аспекты абстракции и реализма, дисциплина абстрактного реализма формирует уникальное художественное поле. В ее основе лежит принцип сосуществования элементов видимого мира и абстрактных аспектов в художественных образах. Абстрактный реализм уходит от точного воспроизведения форм, предлагая их модифицированный, часто упрощенный вариант, но при этом сохраняя зримую ассоциацию с объектами реальности.

Художники в рамках этого стиля провоцируют на изыскание грани между фактическим и выдуманным, целясь в отображении не только визуального сходства, но и внутренней идентичности, эмоциональной глубины и философского контекста сюжета. Произведения, оформленные в данной манере, признаются, но в то же время они отражены сквозь фильтр индивидуальных эмоций и рефлексий художника, обретая дополнительные слои значения.

Отличительная особенность абстрактного реализма заключается в его способности поддавать художественный текст многоуровневому толкованию. Искусство этого жанра, размывая границы между фактическим и измышленным, предлагает зрителям активно участвовать в интерпретации, где личный опыт и перцепции обретают центральное значение для разгадки произведения.

Абстрактный реализм является направлением, где осуществляется погружение в диалектику визуального и скрытого, в материальное и эмоциональное. Через это течение искусство обретает свежие формы и смыслы, предлагая новые перспективы за пределами привычного визуального опыта.

В семиотической перспективе абстракция служит средством концентрации на общих идеях, отходя от фиксации на конкретике. В филологии и лингвистике подобные процессы отражают способность языка абстрагировать и транслировать концепции, освобождая их от их непосредственной реализации.

Абстракция в семиотике не просто отвлекает от детального, но и стремится выявить универсальные смыслы из особенностей отдельного контекста. В данном процессе знаки и символы действуют на различных уровнях, позволяя, через их упрощение, приближаться к более фундаментальным концепциям.

Так, абстракция в семиотике переводит нас от индивидуального к глобальному, от единичного к общему. Она предполагает реинтерпретацию символов, создавая новую семиотическую реальность, где значения формируются скорее через взаимоотношения в системе, чем через прямую ассоциацию с объектом.

В искусстве, литературе и философии семиотическая модель абстракции представляет собой инструментарий, который проливает свет на скрытые уровни значения, закодированные в знаках и символах произведений литературы и искусства. Знаки здесь выступают не просто как носители непосредственного значения, но и как проводники к более обширным и глубоким культурно-философским дискурсам. Такой подход обогащает интерпретацию, предоставляя аналитику широкий спектр для размышлений, где каждый символ открывает дверь к еще неисследованным глубинам абстракции.

Усовершенствование абстрактного мышления возможно через ряд практик, направленных на отшлифовку способности к индуктивному мышлению и умению отвлекаться от деталей в пользу улавливания сущности явлений. Центральное место занимает переосмысление специфичных ситуаций в более общие теоретические положения. К таким методам относится и метод сопоставления, который позволяет, анализируя разнообразные произведения, выделить их общие черты и темы, способствуя узнаванию универсальных схем.

Кроме того, эффективность мыслительного процесса может быть повышена благодаря разработке концептуальных карт, которые организуют и наглядно представляют взаимосвязь между различными идеями. Такие карты становятся основой для систематизации комплексных понятий и их характеристик. Мозговой штурм, направленный на выделение основных свойств объекта, игнорируя его уникальные атрибуты, также способствуют развитию абстрактного взгляда на предмет анализа.

В области филологии высоко ценится способность выявлять фундаментальные идеи произведения, отвлекаясь от художественных деталей в пользу более широких авторских замыслов. Практика медитации и рефлексии личного опыта могут способствовать развитию абстрактного мышления, что, несомненно, обогатит научную работу и позволит достичь новых высот в аналитической деятельности.

Такой подход способствует расширению интеллектуального горизонта и улучшению способностей к концептуальной работе, что неза-

менимо в научных исследованиях. Важность конкретных примеров, или кейсов, которые демонстрируют эффективность различных методов, неоспорима, поскольку они предоставляют ценный дидактический материал для наблюдения и обобщения теоретических концепций.

В частности, в лингвистике успешное использование компьютерной лексикографии для составления словарей представляет собой показательный пример, демонстрирующий, как анализ обширных текстовых массивов с применением специализированного ПО может значительно усовершенствовать понимание лексического богатства языка. В литературоведении применение семиотического подхода к анализу классических произведений может раскрыть неожиданные смысловые слои, делая видимыми тонкие и многомерные аспекты текста, которые при более поверхностном изучении остались бы незамеченными.

Отметим, ценность кейс-стадий для филологической науки трудно переоценить, поскольку они позволяют не только выделить эффективные методики из практики, но и предоставить надежную базу для теоретических умозаключений и создания универсальных подходов к анализу текстов.

Когнитивная лингвистика рассматривает связи языковых структур с умственными процессами, предполагая, что восприятие и генерация речи непосредственно коррелируют с когнитивной деятельностью человека. Применение экспериментальных исследовательских методик в этой области открывает путь к объяснению механизмов, стоящих за использованием языка и его влиянием на визуальное мышление. Такие методы, при успешном применении, обогащают понимание языковой структуры, способствуя созданию новых моделей анализа языковых явлений.

Стоит подчеркнуть, что результативность применения конкретного метода интенсивно зависит от уникальности контекста и целеполагания самого исследования. Тщательный анализ и критическая оценка методологических подходов не только демонстрируют их эффективность, но и определяют возможные ограничения или направления для дальнейшего совершенствования.

В контексте динамического медиапространства центральное место занимает абстракция, особенно актуальная при бурном прогрессе и всеобщей интеграции цифровых технологий. Эти инновации трансформируют медиасреду, модифицируя подходы к созданию, дистрибуции и восприятию информационного потока. Цифровые средства предостав-

ляют возможности для разработки комплексных абстрактных концептов, доступных для моментального обмена в глобальном масштабе, что радикально ускоряет и упрощает процесс общения.

В мультимедийных проектах абстракция является ключевым инструментом для достижения глубоких эмоциональных откликов и формирования метафорических связей, которые выходят за рамки обыденного воспроизведения действительности. Она находит свое воплощение в различных аспектах, начиная от изобразительного искусства и заканчивая интерактивными инсталляциями, а также проектами виртуальной реальности. Эти инструменты открывают аудитории двери в мир субъективно сконструированных реальностей, обогащающих и расширяющих горизонты восприятия.

В контексте современной информационной культуры особое значение приобретает концепция «экологии внимания». В эру, когда информационные потоки переполняют наше сознание, крайне важно отсеивать избыточные данные, сосредотачиваясь на наиболее значимых аспектах. Это требует новаторских решений в области дизайна и передачи информации, способных учитывать ограниченные ресурсы человеческого внимания, направленных на повышение его концентрации. В этом аспекте абстракция становится не просто творческой техникой, но и механизмом для улучшения ясности и фокусировки коммуникативных процессов.

Абстракция в современных медиа оказывает глубокое воздействие на стратегии визуализации и восприятие аудиторией, становясь значимым фактором в мультимедийных проектах и вызывая изменения в экологию внимания. Аналитический разбор подобных трансформаций предполагает исследование эффектов, которые цифровые инновации оказывают на абстракцию в искусстве, а также осмысление пределов и возможностей данного подхода.

В плоскости современных медиа абстракция выступает как инструмент, расширяющий границы художественного самовыражения. Как указывает П. Кармел, абстракция способствует воплощению концепций и чувственных переживаний, выходящих за рамки конвенционального искусства [Кармел, 2020 с.344]. Внедрение абстрактных мотивов и цветовых решений в мультимедийные проекты формирует инновационный язык, который находит отклик в глобальной цифровой среде, обеспечивая единообразие восприятия, но и сохраняя простор для индивидуальной интерпретации.

В дискурсе экологии внимания абстракция играет амбивалентную роль. С одной стороны, абстрактные формы и композиции притягивают и удерживают взгляд благодаря их открытости для различных толкований и стимулированию активного восприятия [Крючкова, 2010 с. 472]. С другой — непомерное увлечение абстракцией может вызвать у аудитории перегруз, ведущий к эмоциональному выгоранию и снижению интереса [Яковлева, 2016, с. 742].

Препятствия, связанные с использованием метода абстракции в медийном пространстве, отмечаются в сфере толкования и контекстуализации сообщений. Для адекватной интерпретации абстрактных образов требуется активность и готовность к активном восприятию со стороны аудитории, что зачастую является вызовом в условиях неуклонно растущего объема информации. При этом, как отмечается в исследовании [Будкеев и др., 2022, с. 178], абстрактное искусство часто остается не до конца понятым без включения в определенный культурно-исторический контекст, создавая препятствия для его восприятия широким кругом лиц.

Согласно позиции У Ихань, анализ абстракции в контексте живописи прошлого столетия не только обогащает художественную экспрессию, но и выявляет культурные коды, малоочевидные в цифровой эпохе [У Ихань, 2022, с. 77]. Таким образом, абстракция в медиа является сложной и многогранной, в то же время содержа в себе огромные перспективы для новаторства в сфере искусства и коммуникации. Однако необходимо найти равновесие между уровнем внимания и глубиной интерпретации, учитывая возможности и ограничения этого подхода.

Творческие методы, найденные в художественной практике, оказывают существенное воздействие на научное сообщество, предлагая альтернативные стратегии восприятия и толкования произведений искусства. Это особенно видно при сопоставлении их с традиционными методами, такими как мимесис — подражание реальности, которое было распространено до эры модернизма и постмодернизма.

В контексте абстракционизма, с его отказом от подражания видимому миру, художники обрели возможность исследовать язык цвета и формы в качестве инструментом самовыражения. В работах В.А. Крючковой обращается внимание на пересмотр концепции мимесиса в абстрактном искусстве: уже не копии реальности, а «образы реальности», зародившиеся во время второй парижской школы, становятся ключевыми [Крючкова, 2010, с. 472]. Это трансформация вызывает в научной

среде потребность в новых теориях и методах анализа для осмысления абстрактных произведений.

Исследователь У Ихань подчеркивает значимость абстрактной живописи, рассматривая ее как «исследовательское поле» для оценки ее влияния на эстетические устремления и художественные вкусы XX века [У Ихань, 2022, с. 77]. В этом ключе предлагается переосмысление стандартных концепций и разработка новаторских подходов к классификации и интерпретации искусства.

Авторы, занимающиеся историей искусства, единодушны во мнении о том, что развитие стилей и методик в живописи обогащает теоретические подходы в искусствознании. И.Н. Троянова, в частности, анализирует художественную эволюцию Андрея Поздеева, подчеркивая необходимость контекстуального анализа для глубокого понимания его работ [Троянова, 2019, с. 480].

Исследования, посвященные художникам Алтая, в частности, работы С.М. Будкеева и его коллег, исследуют формирование отличительного стиля и особое значение местных традиций для художественного творчества [Будкеев и др., 2022, с. 180]. Эти работы напоминают о важности учитывать культурные и географические особенности при анализе художественных практик.

Исследовательская деятельность в области современного визуального творчества испытывает неотъемлемые трансформации в условиях постоянного методологического обновления. Согласно группе исследователей во главе с Хэмом Фостером, вехи модернизма и «постмодернизма» внесли в художественный процесс, начиная с 1900 года, инновационные подходы и технические новшества, оказавшие существенное влияние на устоявшиеся концепции в искусстве [Фостер и др., 2015, с. 816].

Академическое сообщество постоянно обновляется, интегрируя передовые техники творчества, что потребовало более основательного и разностороннего анализа, способствуя прогрессу в области изучения искусства. Исследовательский потенциал в домене абстракции открывает широкие перспективы для новых познаний в понимании, толковании и оценке художественного выражения. Пути дальнейших научных исследований могут охватывать тщательное рассмотрение трансформации стилистических направлений и техник в абстрактном искусстве, анализ воздействия социокультурных сдвигов на художественные течения и предпочтения. В частности, актуальным является изучение способов

интеграции современных цифровых технологий, включая цифровое искусство, виртуальную реальность и искусственный интеллект, в классические методы создания и распространения абстрактного искусства.

Несмотря на широкий круг вопросов, подлежащих исследованию, нельзя игнорировать сложности, с которыми сталкиваются исследователи. Среди них стоит выделить разработку критериев для оценки абстрактного искусства, что вызывает дискуссии из-за субъективной природы восприятия и оценочных суждений о художественной работе. Кроме того, возникают препятствия в классификации произведений, ведь абстрактное искусство зачастую выходит за рамки установленных жанровых и стилистических ограничений.

Что касается рекомендаций, то педагогам и художникам может быть полезно обратить внимание на междисциплинарный подход к изучению абстрактного искусства. Подобная стратегия исследования позволяет осмыслить, каким образом абстрактные творения отображают коллективные и индивидуальные особенности психики и эмоций в рамках определенной эпохи. Особое внимание уделяется синтезу историко-культурной перспективы с философскими и психологическими трактатами, что расширяет векторы восприятия и анализа искусства.

Художникам, в свою очередь, рекомендуется не прекращать поиски и инновации в выборе средств и методов выражения. Эксперименты в данной области могут привести к новым способам передачи визуальных образов, усиливая их творческий метод и способствуя выработке уникального стиля, что откликается на последние достижения культуры и техники.

Заключение данного исследования подчеркивает его значимость как для понимания абстракции, так и для теоретической базы искусствознания. Проанализированные культурно-исторические и социальные параметры абстракции, в свете их роли в современном художественном процессе, указывают на расширение канонов и поисковые методы в данной области. Внедрение междисциплинарного взгляда является ключевым для сближения теоретических позиций из разнообразных научных сфер, способствующих углублению академических дебатов и обогащению критического взгляда на предмет изучения.

Исследование, рассматриваемое в данной работе, открывает перспективные направления в области образования по изобразительному искусству, представляя инновационные практики обучения и творческой практики. Изученное взаимодействие абстрактного искусства с культур-

но-историческим контекстом выделяет важность интеграции обширного культурологического и философского материала в образовательные программы. Такой подход может усилить понимание влияния художественных форм и идей на формирование социальных настроений и ценностей. Работа также предоставляет учебным работникам эффективные средства для поощрения у студентов инновационного подхода, мотивируя их на оригинальные творческие поиски и культивирование индивидуальности в искусстве. Это, в свою очередь, может внести значимый вклад в эволюцию абстрактной живописи как учебной дисциплины.

Анализируя многогранные аспекты абстракции в искусстве, исследование выявило основополагающие черты данного направления и его роль в образовательной сфере. На основе собранных фактов формулируются практические советы, которые станут полезным ресурсом для преподавателей и обучающихся, стремящихся к углублению своих знаний и навыков в области изобразительного искусства.

Преподаватели обладают ключевой ролью в стимулировании критического мышления и творческого подхода студентов через интеграцию заданий, направленных на исследование и понимание абстрактного искусства. Важность предоставления студентам свободы для экспериментов с разнообразными материалами и техниками нельзя недооценивать, так как это способствует их индивидуальному творческому росту. Освещение историко-культурных аспектов, влиявших на развитие абстракционизма, является центральным для формирования у студентов глубокого понимания его роли и влияния в истории искусства и на современные тенденции.

Совершенствование способностей студентов к критическому анализу художественных произведений жизненно необходимо для осознания сложной сути абстрактного искусства. Расширение культурных горизонтов и освоение новых техник способствует комплексному и многогранному искусственному формированию. Внедрение данных исследований в образовательную программу может значительно углубить и обогатить учебный процесс, при этом особо ценным является междисциплинарный подход, который расширяет перспективы и углубляет понимание взаимодействия различных культурных форм и явлений.

Список литературы:

1. *Бугаев В.Г.* Живопись. Графика. Проекты [альбом] / [авторы статьи: В. Назанский, Л. Елфимов]. — Санкт-Петербург: [б. и.], 2015. — 198 с.

2. *Будкеев С.М., Усанова А.Л., Прохоров С.А.* Творчество алтайских художников второй половины XX века: в поисках стиля // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2022. — № 61. — С. 173–182.

3. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм / [Хэл Фостер и др.]; под редакцией А. Фоменко, А. Шестакова. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 816 с.

4. *Кармел П.* Абстрактное искусство: всеобщая история / перевод с английского Дж. Карризи. — Москва: Магма, 2020. — 344 с.

5. *Крючкова В.А.* Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы. — Москва: Прогресс-традиция, 2010. — 472 с.

6. *Мастеркова-Тупицына М.* Лидия Мастеркова: Право на эксперимент. — Москва: Музей современного искусства «Гараж», 2022. — 288 с.

7. *Троянова И.Н.* Андрей Поздеев: эволюция живописной манеры // Андрей Поздеев. О творчестве художника / составитель В.Е. Крейндель. — Красноярск: ЛИТЕРА-принт, 2019. — С. 470–500.

8. *У Ихань.* Исследование западной абстрактной живописи в 20 веке // Красота и времена. Журнал изящных искусств. – 2022-- № 9—С. 76–78.

9. *Яковлева Н.А.* Жанровая хронотипология: базовая теоретическая модель и ее познавательный потенциал // Актуальные проблемы теории и истории искусства. — 2016. — № 6. — С. 741–750.