С.Б. ТОНКОВИД
Доцент кафедры «Дизайн и художественная обработка материалов» ФГБОУ ВО «Липецкого государственного технического университета», член Союза Дизайнеров России
e-mail: tonkovid77@mail.ru

В.А. КУКУШКИНА
Доцент кафедры «Дизайн и художественная обработка материалов» ФГБОУ ВО «Липецкого государственного технического университета», член Союза Дизайнеров России
e-mail: vera.a.kukushkina@mail.ru

S.B. TONKOVID
Associate Professor of the Department of Design and Artistic Processing of Materials of the Lipetsk State Technical University
e-mail: tonkovid77@mail.ru

V.A. KUKUSHKINA
Associate Professor of the Department of Design and Artistic Processing of Materials of the Lipetsk State Technical University
e-mail: vera.a.kukushkina@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_312_317

СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛГТУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «ДИЗАЙН» И «ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»

SYNTHESIS OF ARTS AS A SIGNIFICANT FACTOR IN TEACHING LGTU STUDENTS IN THE AREAS OF "DESIGN" AND "TECHNOLOGY OF ARTISTIC PROCESSING OF MATERIALS"

В статье показана многогранность синтеза искусств как современного явления в педагогической практике. Рассмотрены особенности и значимые факторы применения синтеза искусств

в обучении студентов кафедры дизайна и художественной обработки материалов ЛГТУ. Выявлены перспективы реализации синтеза искусств, основанные на гармоничном единстве художественно-эстетических, культурных, этических и познавательных компонентах.

The article shows the versatility of the synthesis of arts as a modern phenomenon in pedagogical practice. The features and significant factors of the use of synthesis of arts in teaching students of the Department of Design and artistic processing of materials of LGTU are considered. The prospects for the realization of the synthesis of arts based on the harmonious unity of artistic, aesthetic, cultural, ethical and cognitive components are revealed.

Ключевые слова: синтез искусств, восприятие, эмоциональное воздействие, художественный образ.
Keywords: synthesis of arts, perception, emotional impact, artistic image.

Основываясь на литературных данных, обозначим наиболее существенные признаки синтеза искусств. Этот процесс не сводится к простой сумме различных видов искусств, а представляет собой их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, которое порождает в искусстве качества, активизирующие восприятие, передающие многоплановость и многогранность развития художественной идеи, оказывающие широкое эмоциональное воздействие на человека. На протяжении всей истории искусств встречаются разнообразные формы синтеза архитектуры, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Их соотношение различно. Виды искусств могут тесно срастаться между собой или находится в контрастном сопоставлении [1, с. 231– 233]. Синтез искусств в аспекте данного исследования рассматривается как взаимообогащение и взаимопроникновение разных видов искусств, образующих единое эстетическое пространство.

Ярким примером синтеза искусств является православный храм, где архитектура, настенная живопись, декоративно-прикладное искусство, песнопения, обрядовые действия, образуя композиционное и мировоззренческое единство, подчинены религиозному культу.

П.А. Флоренский в статье «Храмовое действо как синтез искусств» писал: «Художественное произведение живет и требует особливых условий своей жизни, в особенности – своего благоденствия, и вне их, отвлеченно от конкретных условий своего художественного бытия – именно художественного – взятое, оно умирает или переходит в состояние анабиоза, перестает восприниматься, а порою и существовать, как художественное» [2].

Понятие «синтез искусств» широко распространено в сети Интернет. Результаты синтеза искусств мы видим, например, в дизайне жилых интерьеров на кафедре «Художественного проектирования интерьеров» МГХПА им. Строганова [3]. Синтез искусств является популярной темой современных проектов учреждений культуры, конкурсов и международных научных конференций, входит в программы обучения общеобразовательных средних учебных заведений и даже в развивающие программы дошкольных образовательных учреждений. Четвертый год подряд на базе Донского государственного технического университета отделение дизайна Российской академии художеств реализует всероссийский проект «Синтез искусств в дизайне». В его программе – пленэры, мастер-классы по живописи, круглые столы по дизайну, графике, горячей эмали и скульптуре [4]. По проблеме синтеза искусств успешно выполнен ряд диссертационных работ в области искусствоведения, педагогики, философии и филологии, в том числе «Синтез пространственных искусств в творчестве М.А. Врубеля», автор – Орловская Евгения Александровна (2018 г.).

В Липецком государственном техническом университет (ЛГТУ) синтез искусств осуществляется в совместной деятельности преподавателей и студентов кафедры дизайна и художественной обработки материалов (ДиХОМ) в рамках разработки и воплощения различных дизайн-проектов. В течение последних 20 лет путем синтеза пространственных искусств (монументальной живописи, архитектуры и декоративно-прикладного искусства) кафедра непосредственно участвовала в восстановлении интерьеров православных храмов Липецкой области [5, с. 231; 6, с. 103;7, с. 192–195]. Речь идет о настенных росписях, иконостасах, мощевиках, а также иконах.

Так, в 2009 году сотрудники кафедры спроектировали и реализовали уникальный интерьер больничного храма Липецкой областной клинической больницы, где, синтезируя живопись, современный интерьер помещений с плоскими потолками и предметы декоративно-прикладного

искусства, удалось визуализировать архитектуру русского православного храма и создать целостную, замкнутую композицию в стиле Московской школы иконописи XV века, с включением множества образов наиболее почитаемых духовных врачей и текстов молитв к ним на основе предварительно разработанной иконографической программы [6, с. 111]. По результатам данной работы защищена кандидатская диссертация Кантарюк Екатерины Анатольевны «Больничный храм как явление русской православной культуры (герменевтика социальных смыслов)».

Рис. 1. Вариант благоустройства территории памятника (компьютерная графика). Автор: Анастасия Дмитриева, студент ЛГТУ

Примером воплощения кафедрой ДиХОМ синтеза искусств в городской среде является монументальная стенная роспись фасада спортивного комплекса ЛГТУ. Она представляет собой изображение фигуры «Олимпиец» на площади высотой 16,9 метров и шириной 10,2 метров. Эта работа выполнена с учетом архитектурных особенностей спортивного комплекса и окружающих жилых зданий, а также наблюдения росписи с различных точек зрения в перспективе. Монументальная композиция позволила разрешить эстетические противоречия, рожденные современными однотипными высотными зданиями, придать окружающей среде человеческую меру восприятия и объединить среду проживания и обучения людей единым идейно-художественным смыслом. На протяжении многих лет «Олимпиец» служит визитной карточкой нашего университета, радуя глаза десятков тысяч горожан и гостей города, а также студентов, обучающиеся в ЛГТУ [7, с. 84–102].

В настоящее время кафедра ДиХОМ ведет организационные работы по воплощению дизайн-проекта мемориала, увековечивающего память жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) на территории села Ивановка (Липецкая область, Воловский район, Ожогинский сельсовет). Данный проект, включающий три варианта памятника и четыре варианта благоустройства его территории, стал финалистом Всероссийского студенческого архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания» (г. Москва, 2022–2023 гг.) и предполагает син-

тез скульптуры, декоративно-прикладного искусства, промышленного и ландшафтного дизайна.

Кроме вышеизложенного, кафедра периодически проводит в ЛГТУ мастер-классы «Синтез искусств» с целью развития творческих способностей студентов. Данные занятия имеют интегрированную форму. Преподаватели и студенты демонстрируют аудитории авторский синтез искусств не только пространственных, но и временных. Так, например, доц. С.Б. Тонковид продемонстрировал свои поэтические, музыкальные и анимационные произведения, показав, как все эти виды искусств органически соединяются в художественное целое. Студенты увидели и услышали, как переходит стихотворная форма на язык музыки, живописи и мультипликации. Следуя этому примеру, студентка первого курса Ангелина Черкасова представила синтез живописи и дизайна кондитерских изделий. Все желающие смогли оценить художественный образ не только визуально, но и по вкусу. Другой студент первого курса Ильяс Минвалиев явил синтез музыки, танца и видео. Пластический этюд произвел мощное эмоциональное воздействие на всех участников мероприятия. Кроме этого, под руководством доц. В.А. Кукушкиной, проф. И.А. Башкатова и доц. С.Б. Тонковид проведено исследование воздействия живой музыки на процесс создания пластического художественного образа. Обучаемые создавали графические этюды в условиях исполнения авторских песен и музыки, что позволило практически ощутить и оценить эмоциональность, ассоциативность и метафоричность их мышления (рис. 2).

Рис. 2. Баннер мастер-класса в Leader ID

Анализ результатов проведения мастер-классов «Синтез искусств» показал следующее:

– технология реализации синтеза искусств основана на гармоничном единстве художественно-эстетических, культурных, этических и познавательных компонентах;

– в процессе демонстрации синтеза искусств учащиеся испытывают более глубокие духовные переживания и эмоциональные состояния, что отражается на их творчестве;

– развиваются воображение, ассоциативное и метафорическое мышление; возникают оригинальные варианты решения творческой задачи, новые художественные образы и темы для исследования;

– в результате синтеза искусств возникает интерес к другим областям творчества, что способствует формированию цельного, гармоничного, разносторонне развитого человека;

– в синтезе искусств значительно возрастает значимость таких фундаментальных понятий, как «добро» и «зло», «свет» и «тьма», «истина» и «ложь», «созидание» и «разрушение», «жизнь» и «смерть».

Последний вывод обязывает преподавателя направлять или корректировать творческую работу студента в соответствии с традициями русской духовной культуры.

Список литературы:

1. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / главный редактор В.М. Полевой; редакционная коллегия: В.Ф. Маркузон, Д.В. Сарабьянов, В.Д. Синюков (заместитель главного редактора). Книга II. А-М. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 1999. – 432 с.

2. *Флоренский П.А*. Храмовое действо как синтез искусств// Флоренский ПА. Избранные труды по искусству Москва, 1996.С.199-215

3. *Харитонова Д*. Что такое синтез искусств и как его реализовать на практике / houses [Электронная версия]. – URL: https://www.houzz.ru/statyi/chto-takoe-sintez-iskusstv-i-kak-ego-realizovaty-na-praktike-stsetivw-vs~61131249 (дата обращения: 4.01.2023).

4. Синтез искусств, моря и солнца: пленэр в Дивноморском / Российская государственная специализированная академия искусств [Электронная версия]. – URL: https://rgsai.ru/sveden/novosti/sintez-iskusstv-morya-i-solntsa-plener-v-divnomorskom/ (дата обращения: 4.01.2023).

5. *Клоков А.Ю., Найдёнов А.А*. Храмы и монастыри Липецкой епархии. Храмы Липецка. – Липецк: Липецкое областное краеведческое общество, 2006. – 384 с.

6. *Тонковид С.Б.* Применение монументальной живописи в дизайне [Текст]: учебное пособие / С.Б. Тонковид, П.А. Кровопусков. – Липецк: Издательство Липецкого государственного технического университета, 2013. – 125 с.

7. *Тонковид С.Б.* Проектная графика и макетирование [Текст]: учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / составитель С.Б. Тонковид. – Липецк: Издательство ЛГТУ, 2012. –196 с.