

Эссе о развитии эколого-эстетического мышления у студентов

Шайхутдинов Т.Ф.¹

¹ Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. Эколого-эстетическое воспитание – это создание условий для духовного роста личности, критериев и примеров для подражания. При оформлении помещений, дизайне окружающего пространства, рекреационных зон необходимо помнить, что каждый человек по своей сути является художником. Любой вид искусства с использованием выразительных средств способен создать максимально яркий и понятный художественный образ, который не нуждается во вспомогательных средствах для понимания его эстетической и идейной направленности. Целью статьи является поиск путей художественного воспитания студентов. Автором делается вывод о том, что для развития эколого-эстетического мышления у студентов необходимы: изучение художественных произведений с экологическим содержанием; формирование бережливого отношения к явлениям красоты; выработка художественного вкуса; изучение истории и теории различных видов искусства; организация творческой деятельности студентов, способствующей самостоятельному воспроизведению предметов и явлений действительности средствами искусства

Ключевые слова: эколого-эстетическое мышление, рисунок, живопись, архитектор, дизайн

Для цитирования: Шайхутдинов Т.Ф. Развитие эколого-эстетическое мышления у студентов при изучении дисциплины «Рисунок» в архитектурном вузе. //Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2023, 1(1), с. 118-124.

Development of ecological and aesthetic thinking among students when studying the discipline "Drawing" at an architectural university

Shaikhutdinov T.F.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering,
Kazan city, Russian Federation

Abstract. Ecological and aesthetic education is the creation of conditions for the spiritual growth of the individual, criteria and examples to follow. When decorating rooms, designing the surrounding space, recreational areas, it must be remembered that each person is essentially an artist. Any kind of art using expressive means is able to create the most vivid and understandable artistic image that does not need auxiliary means to understand its aesthetic and ideological orientation. Different types of art interact with each other, complementing and enhancing the overall aesthetic impact on people. An architect is the creator of beauty in interiors, buildings, in the urbanized space around us, but before building a harmonious and beautiful object filled with beauty, he must see it in the surrounding life, in nature, in art. The purpose of the article is to find ways of artistic education of students. The author concludes that for the development of environmental and aesthetic thinking among students, it is necessary: the study of works of art with environmental content; the formation of a thrifty attitude to the phenomena of beauty; development of artistic taste; study of the history and theory of various types of art; organization of creative activity of students, contributing to the independent reproduction of objects and phenomena of reality by means of art

Keywords: ecological and aesthetic thinking, drawing, painting, architect, design.

For citation: Shaikhutdinov T.F. The development of ecological and aesthetic thinking among students in the study of the discipline «Drawing» in an architectural university. //Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2023, 1(1), p. 118-124.

Эколого-эстетическое воспитание – это создание условий для духовного роста личности, критериев и примеров для подражания. При оформлении помещений, дизайне окружающего пространства, рекреационных зон необходимо помнить, что каждый человек по своей сути является художником. Человек в процессе повседневной деятельности стремится наполнить свою жизнь красотой: это и стремление к симметрии, к чистоте, желание вырастить цветы, повесить новые занавески. Художественное изменение человеком окружающей обстановки касается не только областей дизайна и архитектуры: в разнообразных формах оно присутствует в любой творческой ее деятельности. Художественные стремления к эстетике изначально заложены в человеческом труде, в любой жизнедеятельности человека, осуществляемой с целью преобразования окружающего пространства и даже самого себя [1,2].

Рассматривая и доказывая красоту настоящего бытия людей, наука об искусстве и художественном творчестве не переносит творческих людей в мир фантазии, выдумок и несуществующих идеалов. Прекрасное в искусстве современного мира является отражением прекрасного в действительности. Природа – наш главный источник вдохновения, она прекрасна в любое время года, в различных климатических поясах с высоты птичьего полета и на глубине морей. Природа является бесконечным источником идей для преобразования действительности, для полноценного развития художественного восприятия, наблюдательности, творческого мышления.

Всеобщее увлечение изобразительным искусством сегодня – что это: дань моде или потребность? На наш взгляд, это одно из проявлений процессов личностного развития молодых современных мыслителей, поиск путей сохранения себя как личности, способ создания идеального с эстетической точки зрения внешнего и внутреннего мира как первый шаг к реализации этих целей в действительности.

По нашему мнению, сейчас наиболее актуальной задачей является разработка системы воспитания хорошего художественного вкуса, для формирования умения и навыков правильно чувствовать, понимать и оценивать подлинную художественную красоту.

В условиях современности недостаточно получить набор знаний и умений и применять его постоянно на протяжении всей жизни. Меняются условия, меняются технологии, в связи с этим необходимо, чтобы наше общество состояло из людей, готовых самостоятельно развивать свои способности, свой эстетический вкус. Но уже в раннем детстве, затем в школьные годы и в период студенчества необходимо заложить понимание того, что именно природа является величайшей ценностью, источником жизни и вдохновения нынешнего, прошлого и будущих поколений людей – это суть эколого-эстетического восприятия окружающего мира.

Эколого-эстетическое начало, заложенное в человеческом труде, позволит строить здания на базе экологических материалов, разбивать скверы и парки, используя естественный ландшафт с сохранением имеющейся растительности. Преподаватель должен стремиться сделать все возможное, чтобы жизнь и труд его студентов строились на основе принципов устойчивого развития, так, чтобы каждый архитектор мог с уверенностью сказать, что его труд сохранит нашу планету для будущих поколений людей. Восхищение созидательным трудом человека находит отражение в художественных произведениях последних веков. Уже в XIX веке нидерландский художник Винсент Ван Гог хочет показать своим творчеством о том, что тяжелый труд может быть также сюжетом для произведений искусства. На картине мы видим натруженные руки рабочих людей.

Рис. 1. Ван Гог «Едоки картофеля»
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Едоки_картофеля)

Трудовой быт XX-начала передается многими художниками с использованием особых художественных средств, чтобы наполнить внутреннее содержание изображаемых образов в пространстве трудовой жизни [3].

Дисциплины в области изобразительного искусства играют самую важную роль в эколого-эстетическом воспитании студентов-архитекторов. Именно они помогают студентам изучать и наблюдать явления природы. Во время работы *en plein air*¹ у студентов обостряется эстетическое видение, изучение натуры при естественном освещении, при игре красок, света и тени. Например, художники-импрессионисты старались показать окружающий нас мир в его изменчивости, передавали в своих картинах мимолётные впечатления. Ярким примером может служить цикл картин французского импрессиониста Клода Моне (1840-1926), который показывал изменчивость природы, ее красоту при различном освещении (рис. 2).

¹ от фр. *en plein air* — «на открытом воздухе»

Рис. 2. Клод Моне, Водяные лилии – заходящее солнце, 1920-1926, Музей оранжереи, Париж

(Источник: [https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.621cf81e-645f96f6-0874ce04-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_\(Monet_series\)](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.621cf81e-645f96f6-0874ce04-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Water_Lilies_(Monet_series)))

Современные авторы способны находить и воспроизводить прекрасное в архитектуре на базе предметов и явлений органического и неорганического мира [4]. По мнению Фрэнк Ллойд Райта архитектура должна быть в единении с природой, при этом формы здания, как и строительные материалы используются в соответствии с условиями окружающей среды (рис. 3).

Рис. 3. «Дом над водопадом». Пенсильвания, США. Архитектор Ф. Л. Райт. 1936—1939
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическая_архитектура)

Изобразительное искусство является источником художественного развития человека, оно дарит ему эстетическое наслаждение совершенством красоты. Изобразительное искусство обогащает духовный мир людей, формирует идейные, эстетические и нравственные идеалы личности. Необходимо различать науку и искусство. Главная цель науки – это поиск, получение и осмысление знаний об окружающей человека реальности, при этом основная цель искусства – внесение в жизнь каждого человека гармонии, ритмичности и, как результат, красоты. Поэтому искусство способно одухотворить научный и технический прогресс, обогатить его идеями гуманизма.

Поэтому важно подчеркнуть, что эколого-эстетическое воспитание будущих поколений затрагивает все формы экологической, социальной, духовной и эстетической жизни человека и общества. Такое воспитание носит непрерывный характер, направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природоохранной деятельности, формирование общей эколого-эстетической

культуры. Цели и задачи эколого-эстетического образования тесно связаны с социальной жизнью нашего общества.

Конец XX века характеризуется тем, что шестьдесят три процента естественных экосистем суши оказались разрушенными, поэтому экологическое образование должно быть связанным с социальной и художественно-эстетической сферами жизни. Экологическая ситуация как порождение производственной деятельности человека вызывает тревогу, она требует вдумчивого отношения к природным богатствам к переосмыслению места человека в круговороте жизни от «венца мироздания» к врачевателю, приносящему исцеление природе планеты. Эколого-эстетические проблемы современного человечества можно решить только на базе всего комплекса знаний, как естественно-технических, так и гуманитарных.

Рассмотрим различные виды средств искусства: графика, рисунок, живопись, скульптура монументальное искусство и фотоискусство. Изобразительность как качество проявляется так же в архитектуре, декоративно-прикладном, театрально-декоративном искусстве и в дизайне. У каждого вида искусства есть особенность, заключающаяся в том, что художественный образ создается особыми, специфическими художественными средствами и материалами: словом, звуком, движением, красками, различными природными материалами, а в современных условиях также на базе информационных технологии с применением разнообразных графических редакторов [5,6].

Любой вид искусства с использованием выразительных средств способен создать максимально яркий и понятный художественный образ, который не нуждается во вспомогательных средствах для понимания его эстетической и идейной направленности. Различные виды искусств взаимодействуют друг с другом, дополняя и усиливая общее эстетическое влияние на людей. Например, в живописи есть возможность трактовки цвета на основе национальных особенностей интерьера с помощью взаимосвязи основных художественных средств: композиция и свет [7]. Рисунки же, в основном отличаются условностью изображения, лаконичностью, масштабностью, по своим графическим средствам сдержаны, в них должно быть хорошо выявлены пропорции, связь архитектуры с окружающей средой. Рисунок является генератором профессиональной культуры, как архитектора, так и дизайнера, путь предельного раскрытия и реализации его замысла. В научных исследованиях рисунок рассматривается как средство становления, формирования и развития пространственных представлений, творческого воображения и художественно-образного мышления.

Архитектор – создатель прекрасного в интерьерах, зданиях, в окружающем нас урбанизированном пространстве, но, прежде чем построить гармоничный и красивый объект, наполненный красотой, он должен увидеть его в окружающей жизни, в природе, в искусстве [8,9]. Способность видеть эстетические стороны окружающей действительности, потребность воспринимать и творить прекрасное – эти качества развивают занятия

рисунком, живописью, скульптурой, дисциплинами необходимыми в профессиональном образовании архитектора. [10].

Эколого-эстетическое воспитание средствами искусства осуществляется различными путями, соответствующими природе и особенностям каждого из искусств. Выделим общие, основные пути художественного воспитания студентов в процессе обучения и внеаудиторной работы (табл. 1).

Таблица 1

Пути художественного воспитания студентов

Номер п/п	Пути художественного воспитания студентов
1.	Изучение художественных произведений с экологическим содержанием.
2	Формирование бережливого отношения к явлениям красоты, выработка художественного вкуса
3	Изучение истории и теории различных видов искусства
4.	Организация творческой деятельности студентов, способствующей самостоятельному воспроизведению предметов и явлений действительности средствами искусства

Список литературы / References.

1. Гайсин Р. И., Шайхутдинов Т. Ф., Киямова А. Г., Гайсин И. Т. Развитие экологического образования и формирование системы подготовки кадров экологического профиля в высших учебных заведениях Республики Татарстан // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 4. – С. 9. [Gaisin R. I., Shaikhutdinov T. F., Kiyamova A. G., Gaisin I. T. Development of environmental education and the formation of a system for training environmental personnel in higher educational institutions of the Republic of Tatarstan // Modern problems of science and education. - 2018. - No. 4. - P. 9.]– EDN VKTBNU.

2. Шайхутдинов Т. Ф. Особенности эколого-эстетического воспитания студентов в вузах // Образование и саморазвитие. – 2007. – № 2(4). – С. 111-116. [Shaikhutdinov T. F. Features of environmental and aesthetic education of students in universities // Education and self-development. - 2007. - No. 2(4). - p. 111-116.]– EDN ONLWFT.

3. Рафиков И. И. Фрагментарный образ промышленного интерьера в живописи как форма отражения эпохи начала XX века // Искусство и образование. – 2020. – № 6(128). – С. 138-151. [Rafikov I. I. Fragmentary image of the industrial interior in painting as a form of reflection of the era of the early XX century // Art and education. - 2020. - No. 6(128). - p. 138-151.]– EDN GWMMMO.

4. Шерстюкова Э. Л., Прокофьев Е. И. Особенности формообразования в архитектуре (бионический и геонический подходы) // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2015. – № 2(32). – С. 89-93. [Sherstyukova E. L., Prokofiev E. I. Features of formation of architecture (bionical and geonical methods) // News KSUAE. - 2015. - No. 2 (32). – p. 89-93.] – EDN KDGMBR.

5. Терентьев А. Г. Современные тенденции в художественном образовании, на примере дополнительного курса по академическому рисунку

// Современные наукоемкие технологии. – 2020. – № 12-1. – С. 232-236. [Terentiev A. G. Modern trends in art education, on the example of the additional course on academic drawing // Modern science-intensive technologies. - 2020. - No. 12-1. - p. 232-236.]– DOI 10.17513/snt.38439. – EDN ZRDTTU.

6. Терентьев А. Г. Современные методики в обучении студентов по дисциплине «Проектный рисунок» // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6. – С. 53. [Terentiev A. G. Modern methods in teaching students on the discipline «Design drawing»// Modern problems of science and education. - 2019. - No. 6. - P. 53] – EDN LVULHR.

7. Рафиков И. И. Художественные особенности интерьера в живописи// Искусство и образование. – 2012. – № 1(75). – С. 21. [Rafikov I. I. Art features of an interior in painting // Art and education. - 2012. - No. 1 (75). – S. 21.] – EDN ORNFCD.

8. Айдарова Г. Н., Айдаров Р. С., Овчинникова А. С. Архитектурные особенности современных сельских усадебных домов Татарстана// Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2021. – № 3(57). – С. 84-95. [Aidarova G. N., Aidarov R. S., Ovchinnikova A. S. Architectural features of modern rural manor houses in Tatarstan //News KSUAE. - 2021. - No. 3 (57). - S. 84-95.]– DOI 10.52409/20731523_2021_3_84. – EDN HVWHFT.

9. Айдарова-Волкова Г. Н., Айдаров Р. С. Деревянная архитектура прибрежных территорий Казани рубежа XIX-XX веков // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2018. – № 2(44). – С. 7-14. [Aidarova-Volkova G. N., Aidarov R. S. Wooden architecture of the coastal areas of Kazan at the turn of the 19-20th centuries// News KSUAE. - 2018. - No. 2 (44). - P. 7-14.] – EDN XQCNFB.

10. Еникеева Л. М., Чичканова В. Ю., Прокофьев Е. И. Урбанизированная ландшафтная архитектура в формировании современного города // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2018. – № 2(44). – С. 56-66. [Enikeeva, L. M., Chichkanova V. Yu., Prokofiev E. I. Urbanized landscape architecture in the formation of a modern city // News KSUAE. - 2018. - No. 2 (44). - p. 56-66.]– EDN XQCNGX.