

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Кучерова А.В.¹

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: Alinka-ku@mail.ru

В статье представлен актуальный аспект профессиональной подготовки студентов-дизайнеров обучению академическому рисунку. Цель данной статьи: определить особенности обучения академическому рисунку как учебной дисциплине в профессиональной подготовке студентов по направлению «Графический дизайн». Материалы и методы исследования предполагают рассмотрение теории конструктивизма применительно к процессу обучения рисунку, с учетом которой педагог должен организовать практическую работу через последовательное решение системы учебных задач, что обеспечивает формирование знаний в собственном опыте. Дана характеристика объемно-конструктивного метода обучения рисунку, который опирается на активное освоение знаний и формирование представлений обучающихся на основе понимания и преобразования информации, полученной при контактной форме обучения от педагога в процессе изучения академического рисунка. Описаны задачи и этапы процесса изображения в рамках дисциплины «Академический рисунок». Освещены средства объемно-конструктивного метода в рисунке, которые являются базовыми: точка, линия и плоскость. Представлена логика процесса обучения рисунку и выполнения заданий, обеспечивающих самостоятельное освоение знаний и умений в практической изобразительной деятельности. Автор акцентирует внимание на приемах рисунка, которые необходимы в профессиональной деятельности дизайнера.

Ключевые слова: академический рисунок, объемно-конструктивный метод, конструктивистский подход, этапы рисунка, средства рисунка

FEATURES OF TRAINING ACADEMIC DRAWING IN THE PREPARATION OF STUDENTS – DESIGNERS

Kucherova A.V.¹

¹FGBOU VO «Omsk State Technical University», Omsk, e-mail: Alinka-ku@mail.ru

The article presents the actual aspect of the vocational training of students-designers of teaching academic drawing. The purpose of this article: to determine the features of teaching academic drawing, as an academic discipline, in the professional training of students in the direction of graphic design. Materials and research methods involve consideration of the theory of constructivism in relation to the process of teaching drawing, taking into account which the teacher must organize practical work, through the consistent solution of the system of learning tasks, which ensures the formation of knowledge in their own experience. The characteristic is given to the volume-constructive method of teaching drawing, which relies on the active development of knowledge and the formation of students' ideas on the basis of understanding and transforming information obtained in the contact form of training from a teacher in the process of studying an academic drawing. The tasks and stages of the process of the image within the discipline of «Academic drawing» are described. The means of the volume-constructive method are illustrated in the figure, which are basic: point, line and plane. The logic of the process of teaching drawing and performing tasks that provide independent mastering of knowledge and skills in practical graphic activity is presented. The author focuses on the drawing techniques that are necessary for the professional work of the designer.

Keywords: academic drawing, volume-constructive method, constructivist approach, drawing stages, drawing tools

Академический рисунок играет огромную роль в профессиональном становлении дизайнера. Эта учебная дисциплина обеспечивает дизайнеру возможность свободно выразить свои мысли в графических образах. Знание законов и средств выразительности академического рисунка обогащает арсенал профессиональных инструментов дизайнера. В настоящее время появилась тенденция визуализации больших массивов текста, так как человек усваивает 80% информации в форме графических образов. Для того чтобы создать

яркий информативный образ, дизайнеру необходимо владеть рисунком, обеспечивающим адекватность изображения окружающей действительности в образной форме и ее восприятие.

Цель исследования: определить особенности обучения академическому рисунку как учебной дисциплине в профессиональной подготовке студентов по направлению «Графический дизайн».

Материалы и методы исследования. Академический рисунок с натуры направлен на передачу основных, характерных особенностей объектов изображения наряду с построением перспективной формы предметов, их объема и материальности. Каждый предмет обладает многими признаками или свойствами, которые необходимо определить в процессе организованного восприятия перед началом непосредственного процесса изображения. В этой связи возникает необходимость применить в процессе обучения рисунку объемно-конструктивный метод, обеспечивающий формирование пространственного мышления, необходимого для профессиональной подготовки дизайнера.

Важными задачами для обучающихся в процессе рисования с натуры являются анализ объекта изображения и отбор характерных признаков его формы, выделение главного и формирование представления о художественном образе. В организации процесса рисования с натуры необходимо ориентировать обучающихся на постановку задачи: выполнить изображение с учетом анализа особенностей объекта изображения, его пропорций, характера, пространственного расположения и материальности, а не пытаться механически копировать натуру.

Основными, характерными признаками объекта изображения, выполняемого с натуры, являются его пропорции и конструкция. Поэтому на занятиях по академическому рисунку у обучающихся необходимо развивать чувство пропорций, то есть формировать умение соотносить размеры всех частей изображаемого предмета по отношению друг к другу и к целому. Восприятие реального предмета сохраняется, если в рисунке правильно переданы пропорциональные отношения. В академическом рисунке необходимо сохранять заданный масштаб в зависимости от выбранного формата. Эти пропорциональные отношения объекта и их размещение в формате листа позволяют обучающимся не изображать объект в натуральную величину. Правильно переданные пропорциональные соотношения позволяют обучающемуся сохранить масштаб для конкретного формата и дают возможность изображать предметы больше или меньше натуры, в зависимости от задачи.

Следовательно, формирование умений передавать пропорции предметов – одна из основных задач процесса изображения с натуры.

Другой особенностью любого предмета, которая позволяет визуализировать его

основные характеристики, является его конструкция. Конструктивное построение предмета в процессе изображения, передача его строения и определение опорных точек передачи формы также являются основной задачей, которую необходимо решить в рисунке.

Обучение рисунку в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров включает в себя освоение способов решения изобразительных задач, последовательности ведения рисунка, средств создания формы, передачу объема и материальности предметов.

Продуктивным подходом к процессу изображения является применение объемно-конструктивного метода, основанного на конструктивистском подходе. Конструктивизм – это теория, основанная на научном исследовании осуществления людьми процесса учения [1, с. 67]. Согласно теории конструктивизма обучающиеся должны стать активными создателями собственных знаний в опыте, практической деятельности. Применительно к процессу обучения рисунку педагог должен организовать практическую работу обучающихся через постановку системы учебных задач, практическое решение которых обеспечивает формирование знаний в собственном опыте.

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс обучения рисунку, основанный на конструктивистском подходе, предполагает активное освоение знаний и формирование представлений обучающихся на основе понимания и преобразования информации, полученной при контактной форме обучения от педагога. Конструктивизм в обучении предполагает освоение знаний и понятий в процессе получения опыта. Так же, как способности формируются в деятельности, требующей этих способностей, так и знания, способы работы формируются в опыте, в соответствующей практике.

Многими авторами объемно-конструктивный метод определяется как базовый «в учебном рисовании, так как обладает выраженной аналитической составляющей, которая позволяет изучать анатомию, законы перспективы, теорию теней, конструкцию» [2, с. 123]. Данный метод обеспечивает развитие у обучающихся способности к аналитическому рисованию, что позволяет им находить закономерности в строении предметов и решать задачи конструктивного рисунка. Процесс конструктивного рисования предполагает аналитическое преобразование формы с ярко выраженной объемно-пространственной конструктивной характеристикой. Конструктивный рисунок обладает специфическим, внутренне присущим ему языком графического решения задач рисунка и средствами выражения.

Эти средства каждому обучающемуся необходимо освоить как «азбуку» конструктивного рисунка. Базовыми средствами объемно-конструктивного метода являются точка, линия и плоскость. В конструктивном рисунке можно выявить несколько видов точек (конструктивный узел, опорная точка, точка пластического изменения формы и т.д.).

Опорная точка – это определение места соприкосновения предмета с горизонтальной плоскостью, позволяющая придать предмету устойчивость. Конструктивным узлом называется точка пересечения линий, являющихся в рисунке гранями плоскостей. Точка пластического изменения формы характеризует собой места изменения пластики формы в пространстве, которые образованы сопряжением линий. В объемно-конструктивном методе рисования большую роль играют все перечисленные точки, являющиеся опорными для выявления формы.

Осевые линии преимущественно используют на первых этапах выполнения рисунка. Они способствуют решению задачи по композиционной организации изобразительной поверхности, помогают определить и передать расположение предметов, головы и фигуры человека в пространстве.

В композиционном размещении и конструктивном построении рисунка значительную роль играют линии связи. Линии связи являются вспомогательными линиями в конструктивном рисунке, их значение заключается в передаче связи между отдельными формами объектов изображения. Эти линии необходимы для создания каркаса рисунка сложных и простых объектов. Как писали выдающиеся художники-педагоги, линии связи необходимы для создания «строительных лесов» в конструктивном рисунке.

Линии ребра – это такие линии, которые образуются на пересечении двух плоскостей, формируют ребро в рисунках граненых геометрических тел и других объектов. Специфика конструктивного рисунка дизайнера состоит в том, что в нем представлена внутренняя конструкция и внешняя пластика, причем невидимые формы построены при помощи линий, так же как и видимые.

К изобразительным средствам в академическом рисунке относится плоскость. Разновидностями плоскости являются: грань, поверхность или ее часть, плоскость симметрии. Правильно построенные грани конструктивного рисунка придают ему точность, выразительность и ритмичность, которые подчеркивают художественные достоинства и определяют самостоятельность данного вида изобразительного искусства.

Плоскость симметрии предполагает мысленное деление объектов изображения по оси симметрии для полного представления объемно-конструктивной формы объектов изображения.

Одним из значимых средств выразительности академического рисунка является тон. В конструктивном рисунке тон выступает как средство передачи обобщенной объемной формы с помощью градации светотени, образованной при направленном освещении. В конструктивном рисунке дизайнера присутствует такое понятие, как «частичный тон». Введение частичного тона зачастую предшествует полноценной моделировке формы при

помощи светотени и предполагает условное разделение рисунка на освещенную часть и теневую. Полноценное тональное решение направлено на выявление тональной характеристики объектов изображения и «используется как средство дополнительного выражения, уточняющее характер конструкции и ее пространственную выразительность» [3, с. 39].

Большое значение в работе дизайнера принадлежит графической подаче проекта. В этой связи очень важно в процессе обучения рисунку организовать изучение техники рисунка, приемов работы художественными материалами, составляющими основу проектной графики. Под техникой рисунка подразумевают изобразительные средства выразительности, художественные материалы, приемы и способы работы. Virtuозное владение техническими приемами ставит рисунок на более высокий уровень, где раскрывается не только техническая сторона, но и индивидуальная манера рисовальщика. Однако невозможно раскрыть тему или создать яркий художественный образ в рисунке, который отражает также индивидуальность художника, без владения техническими знаниями и навыками. «Овладение техникой рисунка неразрывно связано со знанием методов реалистического изображения предметов» [4, с. 25].

Знание методов реалистического изображения предметов, техники рисунка должно способствовать решению одной из важных задач изображения с натуры – определить и передать характерные признаки видимой формы. В организации процесса обучения рисунку необходимо развивать особое видение обучающихся, умение отбирать и изображать самое главное в натуре.

В методической литературе отмечается, что процесс обучения изобразительному искусству предполагает организацию деятельности студентов по «восприятию, анализу, изучение натуры, направлен на овладение учащимися способами изобразительной деятельности. В организации процесса изображения большое значение придается знанию методической последовательности выполнения рисунка, реализации этапов, в ходе которых решаются определенные изобразительные задачи» [5, с. 39].

С позиций конструктивизма процесс обучения рисунку – это организация системной мыслительной и практической деятельности обучающихся, которая предполагает соблюдение последовательности работы в соответствии с изобразительными задачами. На первом этапе предварительного анализа постановки педагог организует восприятие студентами объекта изображения перед непосредственной работой на изобразительной поверхности, акцентирует внимание на определении пропорций, пространственном расположении объекта, отборе характерных особенностей, представлении о конструкции, которое фиксируется в предварительных эскизах. Форматы для выполнения эскизов должны быть разной формы – квадратной, вытянутой по вертикали или горизонтали. Работа над

разными по форме эскизами способствует формированию композиционного мышления у будущих дизайнеров, так как в них осуществляется поиск композиции.

Эскиз дает представление о натуре, в нем в обобщенной форме переданы способы решения задачи: передача пропорций, движения, характера, тонального строя. В методике обучения рисунку эскиз должен быть обязательной частью работы с натуры.

Этот процесс предполагает применение средств создания академического рисунка, таких как линия, тон, плоскость, и опору на объемно-конструктивный метод.

Второй этап – композиционная организация изображения на изобразительной поверхности является собственно областью композиции рисунка. Этот этап способствует формированию у будущих дизайнеров знаний и умений по применению основных законов композиции (таких как целостность, соподчинение, равновесие) и композиционных средств (ритма, контраста, нюанса и др.). Композиционный этап позволяет студентам освоить приемы создания целостного изображения и определить место и значение каждого предмета в образном решении натуры. Реализуя основные задачи данного этапа, необходимо следить за пропорциональными отношениями внутри предметов, а также за характером формы.

Третьим обязательным этапом выполнения академического рисунка являются конструктивный анализ формы объектов изображения и их построение на плоскости с учетом законов перспективы. Решение задач данного этапа предполагает понимание студентом общей формы модели, определения пропорций, пространственного расположения общей массы и деталей друг относительно друга. Пространственное расположение определяется с помощью конструктивных осей и на основании того, как относительно этих осей располагаются основные массы модели. После решения этой задачи можно переходить к установлению пропорций с помощью вспомогательных линий конструктивного построения. Решение этой задачи предполагает определение перспективных изменений формы предметов, уяснение конструктивных особенностей, анализ условий освещения.

Конструктивное построение предметов начинается с определения линии горизонта. Само построение формы выполняется линейно-конструктивно и начинается с основания объектов изображения.

Четвертый этап процесса изображения нацелен на выявление объема предметов посредством тона. На этом этапе осуществляются тональное решение рисунка, передача обобщенной объемной формы. Объемная форма предметов в рисунке создается не только перспективным построением и конструктивным изображением, но и светотенью. Сначала необходимо определить границы света и теней. Светотеневая моделировка формы предполагает определение тональной градации на форме предметов, передачу теневых частей, включающих собственную и падающую тени. Это часть рисунка выполняется

обобщенно. Теневая часть рисунка в тональном плане может быть разнообразна, она включает отраженный свет, который падает на теневую часть модели – рефлекс. Рефлекс всегда темнее полутени, которая создается скользящим светом, он не должен спорить с освещенными частями рисунка модели.

Освещенные части рисунка выполняются предельно подробно. Освещенная часть модели включает в себя блик – самое светлое место в рисунке, которое создается падением луча света под прямым углом на форму модели или предмета.

Важным этапом в процессе рисования являются детальная проработка формы предметов и передача материальности. Передача тональных отношений адекватна натурной постановке. Передача материальности связана с овладением студентами-дизайнерами приемами работы с художественными графическими материалами, способами штриховки. Светлота предметов зависит от тона самой поверхности и фактуры. Гладкая поверхность отражает свет больше, на ней сильнее проявляются градации светотеневой моделировки – блик, освещенная часть (свет), полутень. Поверхности матовые и шероховатые поглощают больше световых лучей, поэтому они изображаются более темными по тону. Таким способом создается тоновое разнообразие в рисунке.

После такой обобщенной моделировки формы необходимо проработать детали. Работа над деталями подчеркивает индивидуальный характер модели и придает рисунку образность.

Однако на этом этапе необходимо следить за общим ходом работы над рисунком, подчеркнуть каждую характерную деталь модели, не увлекаясь какой-то одной частью. Детальная проработка формы модели может привести к некоторой дробности в рисунке. Поэтому необходимо уделить должное внимание завершающему этапу рисования – обобщению, который предполагает придание изображению целостности. Для этого необходимо смягчить второстепенные детали, обобщить их, выделить и подчеркнуть главное. В результате такой работы рисунок приобретает цельность.

Выводы. В этой логике должно осуществляться обучение академическому рисунку по всем темам. После усвоения законов реалистического рисунка при выполнении более простых заданий необходимо организовать выполнение длительных заданий, темы которых раскрывают принципы изображения головы человека. Процесс овладения знаниями и умениями изображения головы следует вести в определенной последовательности, для серьезного овладения основными принципами построения реалистического рисунка головы человека необходимо хорошо знать пластическую анатомию.

Таким образом, в первую очередь нужно выполнить рисунок черепа человека. Логика процесса обучения академическому рисунку предполагает после изучения костной основы головы человека – черепа перейти к изображению гипсовых моделей частей лица (глаза, носа,

уха, губ). В качестве гипсовых моделей частей лица используют детали скульптуры «Давид» Микеланджело. Необходимо выполнять рисунок с гипсовых моделей глаза, носа, уха и губ крупного размера на отдельных листах, рассматривая каждую модель как отдельный объект изображения, с передачей пропорций, конструктивного построения, светотеневой моделировкой фирмы.

Следующий этап работы требует формирования знаний обучающихся в области основ пластической анатомии, представлений о характере мышц лицевого и мозгового черепа, их роли в пластической характеристике головы. Решению этой дидактической задачи способствует практическая работа по восприятию, анализу и изображению гипсовой анатомической головы (Экорше). Практическая работа с перечисленными моделями является своего рода подготовкой к изучению и изображению портретов.

Особенность обучения рисованию студентов-дизайнеров состоит в том, что дидактический процесс основан на конструктивистском подходе, предполагающем организацию практической изобразительной деятельности по решению системы учебных задач. Информация о способе решения задачи обобщенно предъявляется педагогом с опорой на визуализацию методического материала. В практическом опыте рисования формируются знания, представления, способности в области академического рисунка. При этом большинство заданий выполняется с введением частичного тона, который предполагает условное разделение рисунка на освещенную часть и теневую, усиливает конструктивно-пространственное изображение модели, которое присуще профессиональной деятельности дизайнера.

Список литературы

1. Dr. Bada, Steve Olusegun. Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching and Learning. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) e-ISSN: 2320–7388 p. 2015. P. 67. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-5Issue-6Version-1/I05616670.pdf> (дата обращения: 20.11.2018).
2. Ивахнова Л.А. Теория и методика проектирования содержания учебных предметов в профессиональной деятельности художника-педагога // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2010. № 4 (89). С. 185-189.
3. Чистов П.Д. Методические подходы в учебном рисунке. Сборник научно- методических трудов преподавателей факультета Изобразительного искусства и народных ремёсел. Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. М., 2010. С. 38–43.

4. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма: Учебник для вузов. Под ред. проф. Ф.М. Пармон. М.: Легпромбытиздат, 1987. 208 с.
5. Ивахнова Л.А. Арт-педагогика в подготовке учителей изобразительного искусства// Вестник Омского государственного педагогического университета: Гуманитарные исследования. 2015. № 4 (8). С. 63-65.