

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНЫЙ РИСУНОК»

Терентьев А.Г.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань, e-mail: silk.flower@mail.ru

В статье освещается педагогическая методика в рамках дисциплины «Проектный рисунок» для студентов архитектурного университета. Рассматриваются различные направления и техники рисунка, новые педагогические методики обучения: пассивные, активные, а также интерактивные. Обсуждается вопрос их важности и значения в процессе педагогической деятельности преподавателя в рамках дисциплины «Проектный рисунок». Даются план и анализ результатов занятий для студентов второго курса с применением данных методик. Кроме этого, рассматриваются практические занятия, начиная с эскиза, созданного студентом легко и быстро при помощи любого материала: акварельных красок, линеров различной ширины, фломастеров для эскизов и обычных фломастеров. Приводятся описание хода занятий и методика ведения, а также иллюстрации работ студентов, выполненных в рамках занятий преподавателя. Материал статьи может быть полезен преподавателям высших архитектурных и художественных учебных заведений для ведения различных художественных дисциплин, таких как «Рисунок», «Живопись», «Дизайн-проектирование», «Архитектурное проектирование» и иных, а также студентам и начинающим художникам, желающим повысить свои художественные навыки и мастерство в рисунке.

Ключевые слова: скетчинг, рисунок, архитектура, образование, методики рисования, студент, техники рисунка, методики обучения.

MODERN METHODS IN TEACHING STUDENTS - ON THE DISCIPLINE «DESIGN DRAWING»

Terentyev A.G.

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, e-mail: silk.flower@mail.ru

The article highlights the pedagogical methodology in the framework of the discipline "Design Drawing" for students of an architectural university. Various directions and techniques of drawing and new pedagogical teaching methods are considered. These are passive techniques, active as well as interactive. The question of their importance and significance in the process of pedagogical activity of a teacher in the framework of the discipline "Design Drawing" is considered. A plan and analysis of the results of classes is given, for second-year students using these methods. In addition, practical classes are considered, starting with a sketch created by a student easily and quickly using any material such as: watercolor paints, liners of various widths, felt-tip pens for sketches and ordinary felt-tip pens. A description of the course of studies and the methodology of conducting, as well as illustrations of the students' work performed as part of the teacher's classes are given. The material of the article can be useful to teachers of higher architectural and art educational institutions for conducting various artistic disciplines, such as drawing, painting, design design, architectural design and more. Also, students and novice artists who want to improve their artistic skills and drawing skills.

Keywords: sketching, drawing, architecture, education, drawing techniques, student, drawing techniques, teaching methods.

Современные тенденции в образовании ставят перед преподавателем высшей школы новые задачи. За последние десять лет появилось большое количество разработанных направлений и методик в области обучения студентов по дисциплине «Рисунок».

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые применяются новые направления, техники, современные педагогические методики в области рисунка.

Цель исследования – выявление основных элементов формирования профессионального мышления будущего архитектора. В связи с этим необходимы новые

педагогические методики обучения, формы ведения занятий с целью развития творческого потенциала обучающегося, использование инновационных технологий. Современное архитектурное образование предполагает развитие творческих способностей и формирование мировоззрения личности студента. Обучающийся реализует свои задумки при помощи курса проектного рисунка – от его первых простых линий, раскрывающих концепцию, до итоговых эскизных работ, и на основе этих работ уже создается проект. С целью погружения в проектный рисунок преподаватель должен показать техники рисования студентам и использовать современные методики в процессе проведения занятий.

Материал и методы исследования

Современные методики обучения, которые применяет преподаватель вуза, можно разделить на три части. Это пассивные методики, активные, а также интерактивные. Каждая из них одинаково значима и важна в процессе педагогической деятельности преподавателя в рамках дисциплины «Проектный рисунок».

Пассивная методика – это классический метод в педагогике, преподаватель в рамках занятия раскрывает тему в форме краткой лекции в начале занятия по рисунку. Далее он подробно разбирает художественные материалы, показывает студентам их характеристики в процессе рисования.

Пассивный метод является традиционным вариантом, когда студенту рассказывают все нюансы и методику работы в форме лекции. Преподаватель доминирует во время занятия, студент лишь конспектирует лекцию и задает вопросы, на которые преподаватель максимально развернуто отвечает. В данном методе для студента очень важно умение слушать и воспринимать информацию.

Но в современных реалиях в рамках одной лекции преподавателю сложно дать студенту всю информацию. В связи с этим данный вид занятий не очень эффективен в рамках дисциплины «Проектный рисунок». Однако такой вид обучения результативен, когда занятие ознакомительное и нужно кратко донести до студента суть, провести краткий экскурс.

В отличие от пассивной методики, активная и интерактивная методики обучения построены на том, что студент является активным участником процесса обучения. Если посмотреть в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, то можно увидеть обозначение слова «активный» как «энергичный и деятельный» [1]. Студент активно задействован в процессе занятия, поэтому он более нацелен на усвоение информации. Студент развивает творческое мышление, ищет решение поставленной перед ним задачи.

И в конце используется интерактивная методика. Термин «интерактивный» (от *inter* – «взаимный», *act* – «действовать») означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы,

диалога с кем-либо [2]. Студент выполняет упражнения и задания, поставленные перед ним преподавателем. В данной методике в первую очередь ценны взаимодействие студентов между собой и интересный диалог с преподавателем. Часто такое занятие проводится посредством ноутбука или смартфона. Студент и преподаватель выступают равноправными участниками беседы.

Давайте подробно рассмотрим, в чем же разница между интерактивной и активной методиками обучения. И в той и в другой методике студент выступает наравне с преподавателем во время занятия. Но интерактивная методика более сложная, ведь в ней студент ведет диалог не только с преподавателем. Студенты в рамках занятия общаются друг с другом лично, а также с другими студентами/пользователями в Интернете.

Далее обучающийся учится рисовать эскизы, делать их от руки, легко и четко и при помощи разных графических инструментов (акварельных красок, линеров различной ширины, фломастеров для эскизов и обычных фломастеров).

Одним из современных направлений в рисунке является архитектурный скетчинг. Термин «скетчинг» означает – техника создания рисунков от руки быстро и легко. В переводе с английского *sketch* – «эскиз, зарисовка, быстрый набросок». Эта техника основывается прежде всего на скорости. Стоит отметить, что она также позволяет учащемуся выполнять быструю визуализацию с помощью рисунка разных зданий архитектуры, к тому же является дополняющим приемом во взаимодействии студентов в команде друг с другом во время процесса разработки дизайн-проектов в рамках архитектурного проектирования и других дисциплин.

Эта техника зарекомендовала себя как важный инструмент для современных архитекторов и других специалистов, для тех, кому часто нужно доносить свои идеи и задумки быстро и наглядно. Популярность скетчинга растет, и его смело можно обозначить как одну из выразительных техник художественных направлений в современном архитектурном рисунке. Он может являться как эскизом к будущей работе или проекту, так и самостоятельным произведением. Овладев навыками скетчинга, студент всегда сможет сделать эффектный набросок, наглядно демонстрируя свою идею [3].

Опираясь на общие методические принципы обучения рисунку с учетом профиля, задания по скетчингу следует вести параллельно с программой курса «Проектный рисунок» на 3–4-м курсах.

Когда студент рисует с натуры архитектуру, он должен владеть большим диапазоном средств выразительности и уметь применять их.

Целью заданий для студентов 2–3-х курсов является закрепление навыков и понимания, как изображать архитектуру и пространства среды.

Архитектурный рисунок является результатом полученных знаний студентов при работе с натурой и помогает формированию их творческого мышления при рисовании с натуры [4]. Но ни для кого не секрет, что рисование набросков является самым нелюбимым занятием для студентов, они чаще всего выполняют эти задания непосредственно перед сдачей. В данном случае основная задача преподавателя – заинтересовать студента, чего легко достичь посредством рисования в технике «архитектурный скетчинг». Начать первое занятие по скетчингу можно с демонстрации студентам страниц современных художников в социальной сети Instagram, что будет служить мотивацией не только обучения данной технике в рамках обучения в вузе, но и возможности реализации творчества в виртуальном пространстве.

Для практических занятий студенту понадобятся: скетчбук; набор грифельных карандашей с твердостью на выбор: Т, ТМ, М, М2, резиновый ластик или формопласт, набор акварельных красок профессиональной серии для художников, кисти натуральные для акварели: размеры крупная, средняя, маленькая. Также нужны синтетические плоские кисти среднего размера и резервирующая жидкость для оставления белой бумаги на листе, набор линеров различной ширины, белая ручка, темперные белила или гуашь белого цвета, набор маркеров для скетчинга от 12 цветов и маркер блендер, баночка для воды и тряпочка для вытирания кистей [5].

В данную программу по обучению скетчингу входят изучение современных графических техник и направлений скетчинга; изучение современных материалов; примеров работ художников. Особенности изображения в данной технике являются выявление перспективы и композиции, прорисовка формы, фактуры и текстуры материалов. Также желательно проведение мастер-класса самим преподавателем по работе с различными графическими материалами (тушью, акварелью, карандашами, маркерами). В доступной форме обучающимся преподносятся необходимые сведения, которые подкрепляются интенсивной практикой. Студенты учатся мгновенно схватывать индивидуальные черты объекта и отражать их на бумаге, превращать мысленные образы в выразительные рисунки, самостоятельно выстраивать изобразительную концепцию, создавать серийные иллюстрации и элементы архитектуры [6]. Обучающиеся учатся рисовать быстро, экспрессивно и в то же время постигают выразительные приемы, которые помогают передать характер архитектуры [7].

Результаты исследования и их обсуждение

Занятия начинаются с линейного рисунка, где студенты учатся видеть и передавать важные детали; ведется работа со штрихом, цветом, обучение заканчивается большими городскими композициями с людьми.

Программа курса

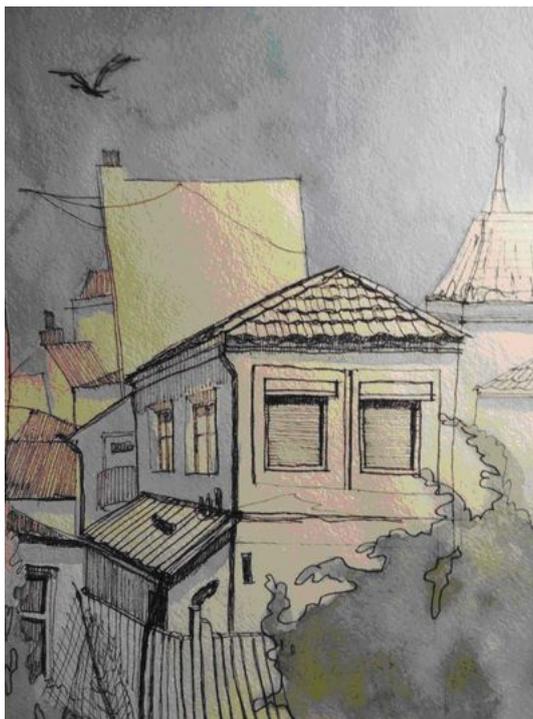

Рис. 1. Работа студента к уроку № 1

Урок 1

Лекция: основы композиции, построение перспективы и секреты, основы удачного скетча. Инструменты, обзор по материалам, особенности работы с ними (карандаш / ручка; ручка + акварельные карандаши / цветные карандаши; ручка + акварельные краски; ручка + маркеры).

Практика: мастер-класс по скетчу малоэтажных жилых домов в акварельной технике.

Рис. 1. Работа студента к уроку № 1.

В результате урока студент изучает новую технику – скаутинг. Преподаватель во время урока показывает мастер-класс, рисуя параллельно со студентами в данной технике. Это позволяет студенту увидеть и более подробно изучить весь процесс рисования в данной технике акварелью.

Урок 2

Лекция: как строится скетч более детально: база, объем, светотень.

Практика: строим архитектурный объект с деталями и с упрощением. Тренировка по готовым изображениям. Фиксация мыслей.

В результате урока обучающийся учится фиксировать свои идеи и передавать их на листе. Занятие проходит в интерактивной методике, происходит взаимодействие студентов между собой и ведется живой диалог с преподавателем.

Урок 3

Лекция: разбор различных техник эскизирования, видов скетчинга, таких как городской скетчинг, иллюстрация, интерьерный и фэшн-иллюстрация.

Практика: рисуем различные малые архитектурные формы, интерьеры в аудиториях, простые архитектурные элементы зданий и сооружений. Учимся рисовать легко, быстро, а также эффектно.

В результате урока студенты учатся рисовать небольшие элементы, используя любые материалы. В рамках лекции они изучают различные виды, что расширяет их кругозор.

Урок 4

Лекция: работаем и учимся размышлять, рисуя на бумаге, учимся прорисовывать свои мысли и идеи. Задача скетчинга, набросков – введение в профессию архитектора и дизайнера.

Практика: линейный рисунок на тему «архитектурная фантазия», выполняется одним цветом.

В результате урока студенты учатся быстро переносить свои мысли на лист, используя один цвет.

Рис. 2. Работа студента к уроку № 5

Урок 5

Лекция: смешанная техника коллажирования – графический скетч + обработка в графической программе.

Практика: практическое упражнение: создание декоративного скетча акварелью и линерами. Рисунок 2. Работа студента к уроку № 5. *Рис. 2. Работа студента к уроку № 5*

В результате занятия благодаря применению интерактивной методики студенты при помощи гаджетов получают навыки обработки в графических программах своих рисунков и перевода их в цифровой вид.

Рис. 3. Работа студента к уроку № 6

Урок 6

Лекция: как передавать важные детали городского пространства, работа со штрихом.

Практика: рисование и стилизация здания с большим количеством деталей в городской среде. Рис. 3. Работа студента к уроку № 6.

В результате урока студенты учатся стилизации и рисованию большого количества деталей.

Урок 7

Практика: самостоятельная работа на тему «Инновационный город».

Защита перед комиссией воплощенной идеи.

В результате урока обучающийся демонстрирует все приобретенные навыки и учится публичной защите, так как данный прием будет очень важен во время дипломного проектирования.

Выводы

В заключение рассмотрения данного вопроса можно утверждать, что преподаватель должен смотреть шире и быть открытым к новым методикам преподавания, быть в курсе новых материалов рисования и новых направлений в рисунке.

Хотелось бы отметить, что владение техникой «скетчинг» поможет студентам красиво подать свою идею за счет оформления. Это достигается посредством перевода эскиза в проект. Также хотелось бы выделить практическую значимость данной методики: выявлен новый педагогический подход, который ранее не применялся на кафедре Рисунка в Казанском государственном университете. Данный подход обеспечил высокий уровень креативности и развития художественных навыков у обучающихся, что выявлено путем анализа итоговых работ у студентов. Более 70% обучающихся сдали итоговую работу на «отлично». Критериями оценивания были: наличие навыков пространственного представления, наличие зрительной памяти, креативность идеи и художественные навыки. Итоговая работа заключалась в рисовании клаузуры на тему «Инновационный город» и последующей защите работы перед комиссией, состоящей из пяти преподавателей кафедры Рисунка.

Список литературы

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2013. 200 с.
2. Наумкин Н.И., Грошева Е.П., Фролова Н.Н. Подготовка студентов национальных исследовательских университетов к инновационной деятельности на основе компетентностного подхода // Интеграция образования. 2010. № 4 (61). С. 28-33.
3. Бычков В.В. Эстетика. М., 2013. 60 с.
4. Визер В. Живописная грамота. Основы искусства изображения. СПб.: Питер, 2018. 26 с.
5. Берт Додсон. Искусство рисунка. М., 2018. 134 с.
6. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. М., 2010. 130 с.
7. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М., 2015. 65 с.