

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК» В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН»

Шнейдер Е.М.¹, Попов Е.И.², Просецкая В.В.³

¹ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», Невиномысск, e-mail: elwil@yandex.ru;

²ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», Москва;

³НОЧУ ВО «Московский экономический институт», Москва

Данная статья посвящена вопросам обучения академическому рисунку обучающихся направлений подготовки «Дизайн» и «Изобразительное искусство». Рассматриваются традиционные и современные подходы в обучении академическому рисунку в проектной и художественной деятельности. Академический рисунок - незаменимое умение в сферах дизайна и изобразительного искусства. Данная дисциплина способствует формированию собственного стиля дизайнера или художника. Для реализации художественного или проектного замысла необходимыми являются знания академических художественных дисциплин, служащих развитию уверенности и профессионализма в последующем. В учебном плане направления «Дизайн» дисциплина «Академический рисунок» находится в базовой части и является основной. Обязательными навыками выпускников направления «Дизайн» являются владение техникой объемного видения и графического изображения, а также умение графического изображения объемного пространства и объектов, понимание конструктивных основ объектов. Система высшего художественного и дизайнерского образования включает в себя задачу развития самостоятельного творческого мышления, включая метрологические основы измерений, а также умение применения на практических занятиях этих навыков. Именно это свидетельствует о профессионализме обучающихся. В статье подчеркивается важность совмещения различных методов обучения в областях художественно-творческой деятельности и значимость навыка рисунка от руки в создании выразительного образа объекта художественной деятельности и дизайн-проектирования.

Ключевые слова: академический рисунок, графические средства, высшее образование, художественное творчество, дизайн-образование, проектно-художественные умения, студент, обучение, образование, дизайн.

FEATURES OF TEACHING THE DISCIPLINE ACADEMIC DRAWING IN THE SPECIAL TRAINING OF STUDENTS OF THE DESIGN DIRECTION

Schneider E.M.¹, Popov E.I.², Prosetsckaya V.V.³

¹SAEI HPT «Nevinnomyssk State Humanitory and Technical Institute», Nevinnomyssk, e-mail: elwil@yandex.ru;

²FGBOU VO "MIREA - Russian Technological University", Moscow;

³OVERNIGHT AT the Moscow Economic Institute, Moscow

This article is devoted to the issues of teaching academic drawing to students of the areas of training design and fine arts. Traditional and modern approaches to teaching academic drawing in project and artistic activities are considered. Academic drawing is an indispensable skill in the fields of design and fine art. This discipline contributes to the formation of a designer's or artist's own style. For the realization of an artistic or project idea, knowledge of academic artistic disciplines that serve to develop confidence and professionalism in the future is necessary. In the curriculum of the design direction, the Academic drawing discipline is in the basic part and is the main one. The mandatory skills of graduates of the design direction are the possession of the technique of three-dimensional vision and graphic images, as well as the ability to graphically depict three-dimensional space and objects, understanding the structural foundations of objects. The system of higher art and design education includes the task of developing independent creative thinking, including metrological foundations of measurements, as well as the ability to apply these skills in practical classes. This is what testifies to the professionalism of the students. The article emphasizes the importance of combining various teaching methods in the fields of artistic and creative activity and the importance of the skill of drawing by hand in creating an expressive image of the object of artistic activity and design design.

Keywords: academic drawing, graphic means, higher education, artistic creativity, design education, design and artistic skills., student, training, education, design.

У обучающихся направления «Дизайн» и художников различных профилей и специализаций в период обучения в высших учебных заведениях в базис художественной подготовки включена дисциплина «Академический рисунок». Любая последующая профессиональная деятельность основывается на заложенном за время обучения фундаменте знаний, умений, навыков и формируемых компетенций получаемой профессии. В качестве основных академических форм художественно-проектной подготовки в большинстве вузов изучаются следующие курсы обучения: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование/Пластическое моделирование и макетирование», «Колористика/Основы цветоведения и проектной колористики», «Пропедевтика/Основы композиции».

Важным, на взгляд авторов, является сохранение традиционного подхода в обучении академическим дисциплинам и развитие, внедрение новых, современных технологий, интерактивных методов обучения. Для подготовки профессионалов в области дизайна и искусства значимым в их практическом обучении является высокий уровень владения академическим рисунком, который в свою очередь является основой изобразительного творчества.

Дизайнеру важно уметь рисовать, так как рисунок является основой проектной графики. Для художника это базовое требование, фундаментальный навык. Рисунок развивает воображение, наблюдательность, чувство пропорций и художественно-образное мышление. Рисунок от руки, с метрологической точки зрения, является существенным преимуществом для дизайнера в решении различных проектных задач профессиональной деятельности и необходимым для художника в воплощении его идей в художественной сфере деятельности. Графика формирует и выражает проектный замысел, художественную концепцию. В дизайне рисунок используется на всех этапах проектирования, от эскизов до готового проекта. Воплощение дизайнерских решений с использованием графики повышает качественный уровень работы дизайнера. Значимость графики в процессе проектирования в будущей профессиональной деятельности дизайнера первостепенна, ведь создавая уникальные визуальные образы путем формообразования, дизайнер свободно использует всё множество изобразительных средств.

Практическая деятельность обучающихся направления «Дизайн» направлена на преобразование объектов или конструирование новых. Моделирование определенной проектной модели при соблюдении единства всех ее функциональных и художественных параметров, а также видения образа, требует такой подготовки специалистов-дизайнеров, чтобы они были способны решать задачи высокого уровня и при этом владеть художественным, образным, а также пространственно-аналитическим мышлением [1].

Цель: новые направления в дизайн-образовании в высшей школе, связанные с мультимедийным и коммуникативным дизайном и новым вектором развития – медиасредой, требуют переосмысления специфики изучения дисциплины «Академический рисунок». Предлагается дифференцированный подход к выбору методических принципов, исходя из специфики направления обучения и подготовки студентов (обучающихся).

Научная новизна: использование интерактивных методов обучения позволило бы решить эти методические вопросы. В процессе обучения рисунку развивается образно-пластическое мышление, формируется основа для творческой деятельности студента-дизайнера, построенной на гармоничном и целостном мировосприятии. «Академический рисунок», как дисциплина общепрофессионального цикла, должна выступать связующим элементом между реалистической транскрипцией внешнего мира и продуктом деятельности студента-дизайнера. Нематериальность еще больше усиливается в рамках мультимедийного дизайна, существующего только в виртуальной среде. Поэтому в выборе методики преподавания академического рисунка для студентов-дизайнеров следует рассматривать последовательный переход от классического рисунка с объемно-пространственным решением к декоративной графике (так называемая дизайн-графика) [2].

Материалы и методы исследования

В работе были использованы следующие педагогические технологии: технология исследовательской деятельности, технология решения образовательных задач (ТРИЗ), развитие критического мышления.

Помимо анализа учебных планов и программ обучения дизайну и изобразительному искусству, размещенных на официальных сайтах образовательных организаций в открытом доступе, в различных вузах применялись также теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, классификация полученной информации, обобщение) и эмпирические (наблюдение, контент-анализ, анализ личного опыта обучения и преподавания в художественных вузах).

Результаты исследования и их обсуждение

В художественном образовании (дизайне и конструировании) широко и успешно применяется метод проектов.

Он включает в себя признаки, связанные с процессом профориентации и профпригодности, а также характеризующие применение практико-ориентированного образования:

- ориентирование обучающихся на получение компетенций в процессе самостоятельной практической подготовки;
- ориентирование на деятельность в условиях, приближенных к реальным;

- ориентирование на результат, предполагающий применение компетенций для достижения запланированных результатов [3].

Данное исследование ставит задачу предложить общую систематизацию задач преподавателя по академическому рисунку в высшем учебном заведении, краткий анализ содержания типовой рабочей программы по данной дисциплине, упрощенный анализ методик преподавания и ставит целью дать ряд предложений, носящих рекомендательный характер, для дальнейшего исследования. Обобщенный смысл компетенций, формирующихся в процессе освоения курса обучения «Академический рисунок», заключается в следующем:

- выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской или художественной задачи;
- синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления);
- проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими;
- проявлять креативность композиционного мышления;
- владеть рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры.

Содержание большинства рабочих программ дисциплины «Академический рисунок», направленное на развитие и формирование вышеперечисленных составляющих, в основном включает следующие разделы (видоизменяются в зависимости от направления подготовки, профиля (направленности) подготовки, специальности, количества часов в учебном плане и т.д.):

- изучение и рисование бытовых предметов, построение гипсовых геометрических тел; натюрмортов; архитектурных деталей;
- изучение и рисование средового (архитектурного) пространства с натуры; наброски на пленэре (флора и фауна).

В качестве самостоятельной работы или работ, выполняемых для различных конкурсов

или самостоятельного творчества во внеучебной и выставочной деятельности, также рассматриваются рисунки по представлению и по воображению (графические предметные и пространственные композиции, комбинаторика, трансформация, стилизация, архитектурные фантазии, скетчинг). Перед преподавателями курса обучения «Академический рисунок», как правило, ставятся следующие задачи в обучении студентов:

- следование тематическому плану изучения и рисования различных объектов, предметов быта и элементов пространства в логической последовательности, от простого к сложному: с гипсовых форм и розеток с орнаментами, драпировок и простых натюрмортов плавно переходят к более сложным задачам - рисованию многоплановых натюрмортов, сложносоставных элементов архитектуры и интерьера и человеческой фигуры;

- обучение способами рисунка графической передаче изображения предмета и пространства, начиная с плана, аксонометрии пространства, перспективы;

- обучение графическим приемам, навыкам (проведение линии, нанесение штриха, тона, силуэта или контраста, а также другими средствами художественной и – образной выразительности);

- обучение работе с перспективой, светотенью, знанию пластической анатомии человека;

- развитие творческих качеств, таких как гибкость мышления, воображение, умение домыслить или представить невидимое, умение передачи образно-пластических изображений;

- развитие проектного и творческого мышления дизайнера и художника для решения ими композиционно-выразительных творческих и проектных задач в профессиональной деятельности.

В настоящее время является насущной необходимостью дополнение учебного плана подготовки направления обучения «Дизайн» новыми дисциплинами, которые направлены на развитие у обучающихся объемно-пространственного мышления и умения создавать графические дизайн-макеты. Именно при изучении новых дисциплин будут решаться следующие задачи:

- правильность расположения изображений в форматах определенного изобразительного поля;

- изучение отражения закономерностей светотени, взаимодействия тональных движений, контрастов пространственных плоскостей;

- правильность изображений сложных по пластике объектов;

- правильность определения метрологических измерений и погрешностей.

Смысл работы с графическими изображениями заключается не в механической работе

карандашами и не в разукрашивании определенного рисунка, а в осмысленной и активной деятельности по выявлению и передаче формы и пластической структуры объекта.

Именно это умение и творческая работа применения графических приемов является основой профессиональной деятельности будущего дизайнера.

Выполнение такого рода графических работ и направлено на развитие творчества и пространственного мышления, эмоциональности восприятия, чувства меры, соразмерности, гармонии, на изучение и понимание динамики и статики, ритма, симметрии и асимметрии, контрастов и завершенности [4].

Каждый вуз самостоятельно определяет, каких установок в обучении преподавателям академического рисунка следует придерживаться. Нельзя здесь не отметить также и период пандемии с ее влиянием на образовательный процесс, и стремительную цифровизацию всех сфер жизни человека, и внедрение новых образовательных методик, и множество различных модификаций, постоянно происходящих в образовании. При этом вопросы сохранения баланса веками сохраняющихся установок и принципов академического преподавания творческих дисциплин и прогресса в цифровой среде, влияющего на процесс обучения, до сих пор еще изучаются и систематизируются [5].

В толковом словаре понятие «академично» определяется как «в высшей степени научно, или на основе последних научных достижений».

Изучение основ дисциплины «Академический рисунок» весьма сложный процесс, который изменяется с последними достижениями науки. Он требует четкого понимания последовательности операций перенесения визуальных образов природы на бумажный лист. Закрепление изображений на листе имеет строго определенную последовательность, в которой есть различные стадии, имеющие особые ценности. Именно таким образом выстраивается сложный образ, перенесенный из реальности.

Предлагается направить учебно-воспитательный и образовательный процесс в вузе на синергию лучшего и полезного из нового, при сохранности классических методик и устоявшихся правил и основ обучения академическому рисунку; спроектировать процесс обучения будущего специалиста таким образом, чтобы сформировать условия для самостоятельной деятельности, закрепить основы самостоятельности и воспитать личностные качества, направленные на внутреннее желание развивать профессиональные навыки своей профессии.

Первичной задачей преподавателя является постановка творческой (практической) проблематики. В основе создания любого графического изображения находится целостность всех компонентов. Разработка одной и той же композиции в разных состояниях и условиях позволяет увидеть в развитии все эти элементы. Поэтому в процессе обучения в системе

метода проектов у обучающегося вырабатывается восприятие композиционной основы в статическом и динамическом состоянии. Тематика заданий может быть различной, но важно учитывать влияние сферы мультимедиа на сознание обучающихся. Компьютерная графика и технологические возможности современных графических редакторов не поспособствуют развитию, а наоборот, скорее послужат угнетающей функцией, если включить их использование раньше, чем сформируются требуемые навыки рисунка от руки и необходимые характеристики образного мышления. У обучающегося «не возникает желания применять в проекте приобретенные ранее собственные профессиональные навыки в графическом искусстве. В результате он теряет необходимую в таком деле практику, а с ней и профессиональные навыки» [6].

Рекомендуется включение заданий и такие постановки задач, которые используются в индустрии гейм-дизайна или мультипликации. Компоненты таких заданий могут включать задачи изобразить выбранный объект с использованием крупных и мелких масс, их расположение относительно тела персонажа; использование симметрии и асимметрии для передачи характера объекта; использование линий различных характеристик для передачи настроения и т.д. Объект для эскизирования может быть предложен преподавателем один на всю группу обучающихся с последующим просмотром и обсуждением работ или на выбор обучающегося (либо на выбор обучающегося в качестве самостоятельной работы).

Заключение. При подготовке обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности крайне важно подойти продуманно к организации учебного процесса, отслеживая все происходящие изменения в обучении в нынешнее время и применяя значительную базу накопленных знаний в сфере методик преподавания академического рисунка. Если при постановке заданий по академическому рисунку обучающемуся будут четко и понятно поставлены задачи, даны понятные критерии их выполнения и оценивания, приняты во внимание возможности потенциала и трудоспособности каждого, обсуждены итоги проделанной работы на общем просмотре и в индивидуальном порядке, расширены возможности выбора техники исполнения рисунка, выбора и сочетаний материалов; включены смешанные техники исполнения рисунка, расширены возможности композиционных приемов графики и экспериментов с фактурой - все данные мероприятия смогут существенно способствовать развитию у обучающегося умения применять художественно-творческий и проектный методы в решении профессиональных задач.

Список литературы

1. Артемьева Ю.Ю. Педагогические особенности формирования проектно-художественных умений у будущих дизайнеров средствами линейно-конструктивного рисунка // Наука России: Цели и задачи: сборник научных трудов. Екатеринбург: «Л-Журнал», 2017. С. 5-8.
2. Эйри Дэвид. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера / пер. Шрага В., Родионова Л. СПб., «Питер», 2016. 224 с.
3. Волохов М.С. 400 лет инноваций в художественном образовании: обучение проектированием // Культурное наследие России. 2017. № 3. С. 67-72.
4. Болотова Т.Ф. Рисунок дизайнера. Основные принципы обучения академическому рисунку в дизайн-образовании // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований: материалы XXI международной научно-практической конференции (North Charleston, USA, 26–27 ноября 2019 года). 2019. Том 1. С. 1-4.
5. Чихольд Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М.: Издательство «Студия Артемия Лебедева», 2016. 248 с.
6. Саданова В.Н., Зябнева О.А., Шнейдер Е.М. Исследование основных принципов преподавания основ информационной архитектуры web-сайта для студентов направления дизайн // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 1. [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/article/view?id=32366> (дата обращения: 07.06.2023).