

Методические принципы академического рисунка при подготовке дизайнеров

Аннотация. В статье речь идет об основополагающих методических принципах выполнения академических рисунков, таких как принцип последовательности работы над рисунком, принцип конструктивного анализа формы в рисунке, принцип тонального решения рисунка и другие. Обосновывается мнение о том, что освоение методических принципов работы над академическими рисунками является обязательным условием профессионально-художественной подготовки студентов в дизайн-образовании.

Ключевые слова: академический рисунок, методические принципы, методическая последовательность, процесс преподавания.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Преобразования, происходящие в обществе, диктуют новые требования и к сфере образования, в частности к дизайн-образованию. Для инноваций и качественных преобразований стал необходим принципиально иной тип мышления, его обязательная творческая составляющая – умение синтезировать и создавать новое. Дизайнер занимает уникальное положение между миром замысла, образа и его воплощением. В основе его профессиональной подготовки находится академический рисунок. Однако имеются разные мнения о том, как именно надо обучать рисунку дизайнеров, какие методы при этом применять, какими критериями руководствоваться. В данной статье предлагается один из возможных вариантов ответа на вопрос, в чем же состоит специфика обучения академическому рисунку будущих дизайнеров.

Прежде всего, необходимо отметить, что методика преподавания академического рисунка берет начало из того времени, когда обучение рисунку базировалось на штудировании античных образцов и последующем тщательном изучении живой природы. Данная методика в основе своей остается во многом неизменной и сегодня для большинства вузов, осуществляющих художественную подготовку студентов. Однако при подготовке дизайнеров следует учитывать: помимо того что обучение рисунку дает навыки композиционного мышления, развивает художественный вкус, формирует пространственное видение объектов и т. д., оно еще и оказывает влияние на умение отбирать необходимое для будущей проектной работы содержание, т. е., когда студент рисует, происходит сортировка информации, ведущей к проектным идеям [1]. Следовательно, умение рисовать и в дизайне является одним из важнейших условий свободы творчества. И чтобы достичь свободного выражения идей средствами рисунка, студентам необходимо освоить ряд методических принципов академического рисунка с учетом специфики подготовки дизайнеров.

Наиболее общий методический принцип выполнения академических рисунков – это последовательность в работе над рисунком. Этот принцип также подразумевает обеспечение некоторых частных принципов учебного рисования: выполнение рисунка от общего к деталям, от больших форм к более мелким, от главного к второстепенному.

Соблюдая методическую последовательность, на начальной стадии выполнения рисунка необходимо осваивать принцип композиции изображения. Важной задачей при решении композиции изображения на листе бумаги является выбор точки зрения на объект, что во многом и определяет успех в работе над рисунком. Важно с первых учебных занятий убедить студентов, что выбор формата, точки зрения и правильная, убедительная компоновка самого изображения на листе бумаги есть неотъемлемая часть выполнения рисунка, и она не может быть одинаковой при разных заданиях и разных задачах, которые стоят перед рисующими.

Для того чтобы свободно пользоваться пространством в композиционном построении изображения, необходимо учить студентов с самого начала всегда следить за соотношением размеров. В дизайне вопрос отношений – один из главных. Дизайнер все время встречается с соотношениями размеров, масс, силы тона и т. д. В силу условности рисунка это означает, что то или иное изображение объекта верно не абсолютно, как он существует в природе, а относительно. Сам по себе размер и тон на изображении часто бывает меньше, слабее, чем в природе, потому что диапазон от самого малого до самого большого в размере и тоне гораздо больше, чем в изобразительных средствах рисовальщика. Возможности рисунка в том и заключаются, чтобы небольшими средствами можно передать многообразие действительности. Задача педагога – научить студентов использовать изобразительные средства рисунка, видеть и оценивать перспективу форм, работать отношениями.

Методический принцип выполнения академического рисунка, который для будущих дизайнеров является основополагающим, – это принцип конструктивного анализа формы изображаемого объекта. Проектируя изделие, дизайнер должен учитывать взаимосвязь ее элементов не только в пространственном, но и в конструктивном, структурном отношении. Отсюда вытекает необходимость постановки в обучении рисунку аналитических задач. Студенты должны научиться анализировать средствами графики логику и закономерности конструкции, формообразования в пространстве и выявлять эти закономерности в рисунке. У будущего дизайнера должно быть развито чувство формы, умение организовать ее и интерпретировать в соответствии с проектной задачей.

Особенности освоения аналитико-конструктивного подхода к выполнению рисунка заключаются в том, что он требует от студента строгого логического суждения, точности, умения мыслить в процессе работы в связи с решаемыми задачами, представлять в пространстве взаимосвязанность и соотношения частей предметов.

Для более убедительного выявления формы рисуемого объекта применяется принцип тонального решения рисунка, основанный на закономерностях освещения. Теорию теней, тоновой рисунок, как и конструкцию формы, полезно изучать на примере гипсовых предметов. Но рисунки гипсовых предметов должны стать подводящими к умению правильно рисовать обычные реальные предметы, воспроизводить средствами рисунка фактуры различных материалов. Распределение светлых и темных пятен в рисунке, обозначающих освещенность формы, необходимо проводить через конструктивный анализ. Именно такой подход определил условность в передаче освещения в рисунках при подготовке дизайнеров.

Выполняя требования методической последовательности ведения рисунка, необходимо соблюдать еще один принцип, который относится к созданию целостности изображения. Исчерпывающее пояснение этого принципа дает П. Я. Павлинов, в частности, он пишет: «Что такое целостность в изображении? В рисунке – это подчинение всех частей одной общей форме, одной идее, одному плану. Когда печник

складывает печь, то дымоходы в начале его работы представляются какими-то не связанными между собой каналами в толще строящейся печи. Дымоходами сделаются они только при завершении всей работы, когда, соединившись в вершине печи в один непрерывный от топки до трубы ход, он примет свою настоящую форму. Печник должен предвидеть общую идею устройства печи с момента укладывания первого кирпича: каждый кирпич должен класться в соответствии с общим планом печи; во всякий момент работы каждая новая детальная форма должна строиться в точной зависимости от общей цельной формы сооружения. Если печник о целой окончательной форме печи не думает с самого начала, у него печи не получится. Так и в рисунке. Мы не можем сразу одним жестом построить рисунок. Мы поневоле строим его постепенно, как сооружение из кирпичей, – линиями, точками, пятнами. И необходимость удерживать каждое свое движение карандашом по бумаге в подчинении общей идее изображения – непереносимое условие добиться целостности» [2].

Невозможно представить себе дизайнерское решение проекта, в котором не было бы концепции, образного начала, идейного замысла. Этот принцип можно сформулировать как принцип художественно-образного решения рисунка. Художественный образ формируется в процессе проведения предпроектного исследования. Это этап, по результатам которого в процессе поисков рождается концептуальное решение проекта. Выполнение поискового ряда является творческим процессом, следующие этапы уже в большей степени относятся к технической стороне дела. Рисующий, нашедший пластическое выражение идеи и сформулировавший концепцию, выбирает выразительные средства и задает технику для более яркого выражения идеи. Конечно, эти задачи решаются в основном на композиции и проектировании, но и курс рисунка должен вносить свой вклад в этот процесс. Задания по рисунку и решаемые задачи должны быть нацелены на осознание и практическое применение таких понятий, как динамика и статика, ритм и метр, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, целостность и завершенность. Все это непосредственно связано с выразительностью рисунка. Выразительность рисунка, в свою очередь, зависит от композиционного решения рисунка, конструктивного анализа формы, светотени и грамотного применения изобразительных материалов. Л. Г. Медведев отмечает, что «ценность учебного рисунка определяется степенью соответствия двух сторон: одна сторона связана с его выразительностью, другая – с технико-аналитическими знаниями. В изобразительной деятельности эти два начала неразделимы» [3]. В. П. Зинченко дает такую последовательность данного процесса: «от наглядно-действенного к наглядно-образному и далее к художественно образному мышлению – таков путь развития творческих способностей, связанных с отражением действительности в форме художественных образов» [4].

Для того чтобы студенты приобрели большую способность к оперированию образами, необходимо развивать у них способности к мысленному рисованию. О необходимости мысленно формируемого графического изображения с предварительным проговариванием выполняемых действий говорилось давно. Еще Энгр указывал, что «надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет возможности рисовать карандашом» [5]. П. П. Чистяков определял рисование как мыслительный процесс и постоянно подчеркивал, что рисовать – это рассуждать [6]. Исходя из этого, можно выделить следующий методический принцип, а именно принцип мысленного рисования. Формирование зрительных представлений, мысленное рисование вообще в этом случае становятся необходимым условием успешного обучения рисунку. Эксперименты Е. И. Игнатьева [7] в свое время также доказали, что нельзя мысленно

изобразить предмет, если у учащихся не будет ясного представления о самом процессе изображения и условий, при которых он происходит.

Для того чтобы студенты смогли увидеть мысленно нарисованное четкое изображение натуры, можно выполнить упражнение промежуточного характера, способствующее побуждению студентов к активной мыслительной и графической деятельности, например набросок или, как их сейчас часто называют, скетч (англ. sketch, буквально – эскиз, набросок, зарисовка). Как известно, набросок – это быстрая, лаконичная зарисовка натуры. Задание выполнить краткосрочный набросок подталкивает студентов к предварительному мысленному набрасыванию изображения. Развитие быстроты мыслительных действий активизирует психические процессы восприятия, памяти, воображения. Наброски по памяти, когда студенты наблюдают натуру, а потом выполняют ее изображение, вообще невозможны без активизации мыслительной деятельности рисующего, при этом важно нацелить учащихся именно на осмысление графических действий. Кроме того, именно быстрое рисование для дизайнера больше всего необходимо в его профессиональной деятельности: навыки быстрого изображения интерьера и экстерьера, наброски проектируемого объекта «от руки» с разных ракурсов, умение в качестве ответа на поставленный вопрос заказчика нарисовать по представлению несколько вариантов концептуального решения проекта и т. д. Поэтому студентам необходимо освоить разные техники скетча. В первую очередь это техника рисунка карандашом и мягкими материалами, а также техника рисунка маркерами (типа Copic или аналогичными), техника рисунка с использованием графического планшета.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие особенности преподавания академического рисунка при подготовке дизайнеров:

1. Академический рисунок должен преподаваться в тесной взаимосвязи с рисованием, предназначенным для применения в какой-либо области дизайн-проектирования.

2. Преподавание рисунка должно развивать у студентов умения не только точно проводить анализ объекта, воспроизводить с натуры форму, но и творчески преобразовывать ее, выявляя пластические, ритмические, формообразующие, декоративные и иные ее качества.

3. Будущему дизайнеру необходимо освоить ряд методических принципов академического рисунка, главные из которых – принцип методической последовательности в работе над рисунком, принцип композиции изображения, принцип конструктивного анализа формы, принцип тонального решения, принцип целостности изображения, принцип художественно-образного решения, принцип мысленного рисования.

4. В преподавании должно быть учтено развитие умения воспроизводить средствами рисунка фактуры различных материалов, решать задачи, связанные с выявлением формообразующих возможностей материала, для этого необходимо учить владеть широким спектром изобразительно-выразительных средств рисунка.

5. Освоение рисунка в дизайн-образовании тесно связано с развитием конструктивно-пространственного и образно-пластического мышления, которое позволяет по памяти, по представлению и воображению моделировать любую пространственную форму.

6. Развитию необходимых дизайнеру умений и навыков способствуют кратковременные задания с определенно сформулированными задачами – зарисовки и наброски. Выполнение таких рисунков имеет свои особенности: лаконичность, то есть изложение замысла с использованием наименьшего количества графических средств; законченность, когда выполненный краткосрочный рисунок может использоваться в дальнейшем проектировании в виде выполненного поиска; заострение на

идейном замысле; выполнение наброска по памяти или воображению. В зависимости от задач учебного задания рисунки могут быть как аналитического, так и эмоционального, экспрессивного характера.

Таким образом, преподавание академического рисунка с учетом особенностей подготовки дизайнеров и освоение основных методических принципов выполнения рисунка дают возможность найти компромисс между критерием лаконичности изображения и требованием показать различные аспекты объекта, выразить его различные качества: пространственные, пропорциональные, структурные, конструктивные, ритмические, тональные. В итоге такое рисование ведет к умению кратко и полно выразить свою мысль, свое отношение к объекту изображения. Такой подход в обучении академическому рисунку будущих дизайнеров позволит сохранить традиционную методику рисования как основу художественного образования и в то же время разрешит противоречия в методиках преподавания рисунка, возникающих в подготовке студентов, осваивающих различные направления дизайна.

Ссылки на источники

1. Горелов М. В. Рисунок как инструмент проектного мышления: на примере МГХПУ им. С. Г. Строганова: дис. ... канд. искусствоведения. – М., 2006. – 168 с.
2. Павлинов П. Я. Для тех, кто рисует: советы художника. – М.: Сов. художник, 1965. – С. 64–65.
3. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учеб. пособие для студ. худ.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – С. 86.
4. Зинченко В. П. Методические принципы развития творческих способностей на занятиях академическим рисунком // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 2. – М.: Прометей, 1998. – С. 36.
5. Энгр об искусстве / сост. А. Н. Изергина. – М.: Изд-во Акад. худ. СССР, 1962. – С. 56.
6. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919. – М.: Искусство, 1953. – 592 с.
7. Игнатъев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей (психологический анализ процесса изображения: автореф. дис. ... д-ра пед. наук (по психологии). – М., 1961. – 40 с.

Andrei Savinov,

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the chair of design and fine arts, Vyatka State University of Humanities, Kirov

savinov.andr@yandex.ru

Methodical principles of academic drawing in training designers

Abstract. The subject of the article is the number of methodical principles of implementation of the academic drawing, such as principle of sequence in work on drawing, principle of constructive analysis of the form in drawing, principle of tonal pattern and others. The author proves the opinion that mastering the methodical principles of work on the academic drawing is an obligatory condition of professional and artistic training of students in design education.

Key words: academic drawing, methodical principles, methodical sequence, process of teaching.

References

1. Gorelov, M.V. (2006) *Risunok kak instrument proektnogo myshlenija: na primere MGHPU im. S. G. Stroganova: dis. ... kand. iskusstvovedenija*, Moscow, 168 s. (in Russian).
2. Pavlinov, P.Ja. (1965) *Dlja teh, kto risuet: sovety hudozhnika*, Sov. hudozhnik, Moscow, pp. 64–65 (in Russian).
3. Medvedev, L.G. (1986) *Formirovanie graficheskogo hudozhestvennogo obraza na zanjatijah po risunku: ucheb. posobie dlja stud. hud.-graf. fak. ped. in-tov*, Prosveshhenie, Moscow, p. 86 (in Russian).
4. Zinchenko, V P. (1998) "Metodicheskie principy razvitija tvorcheskih sposobnostej na zanjatijah akademicheskim risunkom", in *Voprosy istorii, teorii i metodiki prepodavanija izobrazitel'nogo iskusstva*, vyp. 2, Prometej, Moscow, p. 36 (in Russian).
5. Izergina, A. N. (ed.) (1962) *Jengr ob iskusstve*, Izd-vo Akad. hud. SSSR, Moscow, p. 56 (in Russian).
6. Chistjakov, P.P. (1953) *Pis'ma, zapisnye knizhki, vospominanija. 1832–1919*, Iskustvo, Moscow, 592 p. (in Russian).
7. Ignat'ev, E.I. (1961) *Psihologija izobrazitel'noj dejatel'nosti detej (psihologicheskij analiz processa izobrazhenija: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk (po psihologii))*, Moscow, 40 p. (in Russian).

