

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА В ДИЗАЙН- ОБРАЗОВАНИИ

**Гладышев Г. М., канд. пед. наук., доцент
Оренбургский государственный университет**

Становление конкурентоспособного российского дизайна и дизайн-образования находится в прямой зависимости от становления, признания, развития российской дизайнерской культуры. Прошедшее время десятилетия, создает свои формы дизайн-культуры, определяет потребность общества в создании дизайн-объектов, их направленность и содержание, условия и направленность в их существовании. Проектная культура, как дизайн-культура, которая определяется самой проектной деятельностью дизайнера, направлена на формирование окружающей человека искусственной среды, включает в себя и обозначает современные ценности жизни, присущие этому черты современной социальной культуры общества, заказчика и потребителя этих ценностей. А визуальная культура исполнителя дизайнера или заказчика направлены не только на формирование среды жизнедеятельности человека, но и на любую деятельность человека.

На сегодня, в рамках становления системы дизайн-образования, в условиях внедрения в практику авторских разработок учебно-программных материалов, учебно-методических и методических разработок отвечающих современным требованиям и направленных на подготовку дизайнеров по различным направлениям дизайн-деятельности, значимым проблемным аспектом является системный подход в подготовке дизайнера.

Совершенствовании такого процесса преподавания на основе активного и постоянного взаимодействия преподавателя со студентом, достижение значимых продуктов и результатов в процессе их взаимодействия, как о ожидаемых и измеряемых конкретных достижениях студентов (выпускников), так и о реальных результатах, которые определяются что должен будет делать студент (выпускник) по завершении всей или части образовательной программы. При этом понятие «компетенция» выступает как составляющая результатом процесса обучения студента дизайнера.

Дизайнер - очень динамичная и творческая профессия, интегрирующая художественную и проектную деятельность. Профессиональная среда и общество в целом предъявляют к дизайн-образованию новый заказ, а государство определяет нормативный тип выпускника, его новый социальный образ, формулирует свои заявки к образованию в виде компетенций. Это подталкивает к поиску новых образовательных возможностей подготовки дизайнеров с опорой на потенциал академического рисунка.

Академический рисунок помогает студенту, будущему дизайнеру, познавать действительность в различных видах пространственно-пластических искусств. Занятия рисунком способствуют овладению методами творческой работы в различных видах художественной деятельности, способами проектной

графики, развивают профессиональное восприятие и творческое мышление. Особенностью преподавания рисунка при подготовке дизайнеров является то, что в процессе обучения студенты получают как общехудожественную подготовку, так и прикладную, то есть умения использовать рисунок для передачи проектных идей.

Рисунок- древнейший вид изображения. Исключительная простота, экономичность и подвижность изобразительных средств (линия, штрих, пятно, точка) позволяет использовать рисунок и его приемы в самых различных областях художественной и производственной деятельности, где он выполняет важнейшие коммуникативные функции. Эти качества делают рисунок незаменимым при обучении многим специальностям. Графические материалы и техники рисунка обширны.

Учебная дисциплина «Рисунок» со времен Императорской Академии художеств (1757–1917) и до наших дней является главной составляющей высшего художественного образования. Без навыков, полученных на занятиях рисунком, невозможна ни одна профессиональная художественная или проектная деятельности. Благодаря рисунку развивается умение изображать трехмерность предмета и его положение в пространстве, способность передавать отношение к натуре, воспитывается художественная форма видения, чувство ритма и пропорций, уверенность и точность линии, множество иных профессиональных художественных навыков.

Рисунок – художественная практическая учебная дисциплина, в которой художник-педагог в индивидуальном общении со студентом передает ему знания и навыки непосредственно в ходе выполнения самого конкретного учебного задания. В силу этого школа рисунка относительно традиционна. Относительность в системе передачи основ школы изобразительного искусства зависит от мировоззрения человека, от профессиональной педагогической подготовки художника-педагога. История академического рисунка дала немало эмпирических средств и приемов, которые и сегодня составляют методику преподавания данной дисциплины. По утверждению прекрасного педагога-рисовальщика конца XIX - начала XX веков П.П. Чистякова, рисунок является основой, фундаментом всех видов изобразительных искусств.

Современные аспекты преподавания рисунка в дизайн-образовании системы высшей школы предполагает постоянный художественно-педагогический поиск возможностей, оптимальных условий в их реализации в реально созданных условиях как для преподавания, так и для методики преподавания этой учебной дисциплины. Дисциплина «Рисунок», составляет одну из основ практической подготовки специалиста, являясь учебной дисциплиной общепрофессионального цикла ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки специалистов дизайнеров различных направлений.

Сам процесс методики преподавания, как средство, приемы, техника и технология изображения предметов, объектов на картинной плоскости – считается относительно традиционной. Однако, на современном этапе становления

новых подходов к преподаванию специальных дисциплин, изменения в методике преподавания академического рисунка осуществляется в постоянных поисках оптимального решения между общими требованиями самих традиций в изобразительном искусстве, и, специальными задачами профессионального обучения в подготовке дизайнеров разных специальностей и квалификаций.

Одним из важных аспектов в преподавании рисунка в системе дизайн-образовании, является то, что художественное начало при выполнении студентом практической работы по дисциплине, в дизайн-образовании прямо связано с целесообразностью и выразительностью формы предмета. А особенности композиции, техники исполнения во многом обусловлены техническими и художественными возможностями материала и целевым назначением конечного результата. И при этом наиболее редким, вымирающим видом стал именно тщательно проработанный тональный рисунок. Столь же редко встречаем качественное освоение пространства и формы линией при всем том, что издавна существует множество способов создания рисунка, наброска или зарисовок, разных по сложности исполнения рисунка и задачами, которые ставятся для получения конкретного результата и продукта. Учитывая требования современности к профессиональным качествам художника-дизайнера, в процессе обучения студента необходимо изучать композиционные законы цельности, контраст форм, пластику, фактора выразительности линии и объемов, новизны мотивов.

Следующим проблемным аспектом в процессе качественной подготовки будущих художников–дизайнеров в значительной степени зависит от того, насколько глубоко и систематично студенты изучают литературу, теорию, методику и практику изобразительного искусства. Основной целью освоения студентами дисциплины «Рисунок» является сам процесс освоения мастерства в изображении объектов средствами академического рисунка, формирование у будущего бакалавра целостного представления о роли рисунка, необходимых в дальнейшей практической и творческой деятельности. А это направлено на выработку адекватного представления о рисунке как системе восприятия, анализа и преобразования изображаемых объектов действительности, интерьера и экстерьера графическими средствами и овладение различными способами рисования, материалами и графическими техниками, претворение теоретических знаний на практических занятиях в соответствии с этапами выполнения академических постановок с применением разнообразных приемов и методов исполнения на уровне формирования знаний и умений основ графического моделирования в рамках направления подготовки.

В процессе обучения студент, будущий дизайнер, приобретает знания и умения в изображении объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ пластики, строения, конструкции и законов перспективы. Изучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков и живой натуры направлены на формирование условий способствующих развитию способности перерабатывать и преобразовывать натурные зарисовки в направлениях проектирования объектов, развитие художественного вкуса, творческого мышления, воображения и образной памяти. Пройдя курс

обучения будущий дизайнер должен обладать как умениями и навыками графического моделирования изображаемых объектов среды интерьера и экстерьер, своей оригинальной индивидуальной техникой исполнения.

Формируемые компетенции в процессе обучения рисунка направлены на развитие способностей владения профессиональными навыками в исполнении рисунка, на развитие умений использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, а также иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. Освоение принципов и методов выполнения линейно-конструктивного рисунка, этапность и последовательность выполнения линейно-конструктивного рисунка объекта или учебной постановки позволят студента понимать форму изображаемых объектов. А при приобретении практико-ориентированного опыта в освоении приемов, техник и методы исполнения графического изображения на плоскости с использованием различных материалов и средства рисунка позволит определить специфику организации творческого процесса на основе применения различных способов работы различными графическими материалами.

Одним из важных аспектов в обучении студента дизайнера является и то, что рисование в традициях и в соответствии с принципами академического рисунка, не отрицается такой подход к учебному рисунку для дизайнеров, как «творческий». Существование двух подходов к рисованию в процессе обучения студента, «академический» и «творческий» не отрицает один подход от другого, здесь нет проблем в самой методике. А если и возникают проблемы и противоречия, то эти проблемы создаются художником-педагогом, что и является отражением более общей проблемы.

Направление пути академического рисования, это учить, формировать, создавать, воспитывать профессионала-художника, профессионала-дизайнера, обладающих и владеющих высоким уровнем графической грамоты и культуры рисунка. Во все времена, обучая студентов школа изобразительного искусства воспитала огромное количество известных и отличных друг от друга художников, дизайнеров. Сама философская идея, смысл многовекового становления принципов и традиций русской школы изобразительного искусства определяли ее состоятельность и живучесть в отличие от авторских новаторских подходов (программ, методик) в обучении рисунка, которые обычно прекращают свое существование если не в первом своем поколении, то во втором поколении от их создателей.

Любую учебную работу по программе обучения на всеми практическими заданиями по рисунку, можно и необходимо рассматривать как «творческую», где студентом демонстрируется владение разными стилевыми направлениями, подходами, разнообразными техническими графическими приемами, с учетом сохранения основных требований рисунка, так и учебную. Реализуя на практике приобретённые основы изобразительной грамоты в соответствии с академи-

ческими требованиями, результаты могут быть всегда авторскими и могут восприниматься как «творческие»

Понятие «творческий», понимается как самостоятельное и свободное решение студентом учебных задач по выполнению задания по рисунку, где профессиональное владение разнообразием графических средств, техник на основе уже состоявшегося опыта, полученных фундаментальных академических знаний, умений и навыков создается творческая авторская работа, как произведение. Более правильным и приближенным к объективному пониманию, видится представление то, что творческий подход к процессу рисования и самому рисунку, как авторскому по своей значимости и к выполнению рисунка в соответствии с требованиями и принципами академической школы изобразительного искусства, понимается и принимается в их непрерывной связи. Именно поэтому, предполагается важным сам процесс выполнения студентами заданий творческого уровня по рисунку, которые выполняются самостоятельно. Индивидуально творческие задания направлены на проверку владения студентом: основами линейно-конструктивным рисунком, его умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения рисунка; инструментами (графит, мягкий материал) на материале (бумага, картон); различными техническими приемами и методами исполнения рисунка; умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка. А итоговое, контрольное задание, как индивидуально творческое задание, выполняется каждым студентом с учетом его умений работать различными художественными материалами и выбирать из них наиболее подходящие для усиления выразительности композиции при изображении на картинной плоскости пространственно-плоскостных форм, объёмно-пространственных композиций, глубинно-пространственных композиций. Важной задачей при выполнении этой серии контрольных заданий является их связь с конечным дизайн-продуктом. Студент, выполняющий задание по рисунку, должен уметь применить выполненный рисунок в каком-либо объекте профессиональной деятельности дизайнера. Постановка такой задачи заостряет усилия на конечном результате. Рисующий не просто выполняет рисунок, применяя различные техники и выразительные средства, а выбирает из всего многообразия те, которые будут органичны для данного конкретного задания. Их поиск становился более целеориентирован. В противном случае нередко складывается ситуация, когда отлично выполненные рисунки не могут быть применены в проекте и сам студент, хорошо выполняющий традиционные задания, но не практиковавший задания, связанные с проектом, не может применить свои знания и навыки в работе над проектом.

На синтезе опыта русской реалистической школы рисунка и архитектурно-дизайнерской специфики основаны многие нынешние учебные заведения России. В литературе последних лет, где рассматривается роль

рисунка в профессиональной архитектурно-проектной и дизайнерской деятельности, отмечается, что рисунок для архитектора и дизайнера является основным средством выражения замысла, первым и начальным этапом в создании архитектурного сооружения или вещи. Рисунок является генератором профессиональной культуры дизайнера и архитектора, а процесс рисования - путем раскрытия и реализации замысла, где способность владения рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями, навыками выполнения натуральных зарисовок различными графическими материалами в различных графических техниках в целях воплощения художественного замысла дизайн проекта, в макетировании и моделировании только способствуют профессиональному становлению будущего дизайнера.

Для системы образования в целом и для каждой профессиональной школы этот процесс имеет, как правило, принципиальный характер, ибо сама сфера образования внутренне противоречива: с одной стороны, она является транслятором культуры во времени и, значит, должна опираться на прошлое, на традиции. С другой - обязана быть не только адекватной действительности, но и опережать ее, иначе неизбежен упадок не только Школы, но и самой действительности, ею обеспечиваемой. В этой картине следование традициям может воплотиться в традиционализм как канал сохранения профессиональной культуры, но налицо и опасность превращения приверженности к традициям в консерватизм.

Все эти возникающие проблемы, которые требуют их разрешения, определяют ту ситуацию, при которой возникает необходимость создания такой научно обоснованной учебно-методической системы подготовки студента. Системы, которая могла бы в четко установленные сроки оптимально и эффективно реализовать задачи такой учебной дисциплины специального цикла, как «академический рисунок» в области всех основных направлений и специализаций по дизайнерскому проектированию. (Шембель А.Ф. Основы рисунка. - М.: Высш. шк., 1994.).

Влияние исторического наследия на современное развитие дисциплины «Рисунок» становится в наше время актуальной проблемой его теории и практики. В настоящее время исследование историко-культурных ценностей прошлых десятилетий в области рисунка считается одной из насущных задач в социальном и научно-теоретическом аспектах. Рисунки прошлого представляют не только историческую и эстетическую ценность, они являются непреходящими образцами графической культуры, не теряющими своей актуальности со временем. Они также помогают нам понять роль графики в творческом и производственном процессах, выявить ее специфические возможности и особенности функционирования в процессе создания так называемого «объекта» или «вещи» посредством ее проектирования, что представляет самостоятельную ценность и практическое значение. Современные потребности дизайна в поиске эффективных графических языков (в связи с освоением компьютерной техники, автоматизацией целого ряда операций в процессах проектирования, новых по

содержанию проблем дизайна, новых организационных форм в работе дизайнеров) заставляют искать новые графические приемы и методы, опираясь на понимание особенностей и возможностей проектного использования изобразительных средств. В свою очередь, такое понимание можно получить только поняв, как складывалась графическая культура прошлого и какие задачи решались в рамках дисциплины «академический рисунок».

Сложность и неисследованность вопросов взаимосвязи общей академической и специальной подготовки дизайнера является причиной того, что до сих пор преподавание рисунка и дизайнерского проектирования в художественно-промышленных вузах планируется и осуществляется по отдельности. Это наносит ощутимый урон целостности процесса общехудожественного воспитания и специального обучения. Все эти факты свидетельствуют о необходимости скорейшего создания такой научно обоснованной системы подготовки студента, которая обеспечивала бы в установленные сроки оптимальную реализацию задач учебного рисунка в области дизайнерского проектирования.

В настоящее время, перед преподавателем по рисунку стоит методическая и педагогическая задачи – научить студентов специфики дизайнерского искусства средствами ручной графики, средствами рисунка. А это уметь делать быстрые наброски с учетом линейно-плоскостных, объемно-пространственных графических решений и их моделированию в пространстве.

Одним из важных аспектов в методике преподавания рисунка является формирование у студентов эстетического вкуса и чувства меры в процессе обучения специалистов творческих специальностей.

Все выше описанные проблемные аспекты в преподавании дисциплины «Рисунок», стоящие перед преподавателем, являются незначительной частью проблемы для художника-педагога в преподавании рисунка для студентов-дизайнеров. В целом можно констатировать, что в рамках современной теории и практики профессиональной подготовки дизайнера формируется новое понимание профессионального образования, эффективного с точки зрения общества и человека. Важнейшим результатом такого образования является не только сама по себе сумма знаний и умений, но и некая «система координат», определяющая существование и поведение человека в современном мире и находящаяся в личностном арсенале профессионала.

Рисунок, как основа графической культуры дизайнера в рамках личностно-развивающего профессионального образования ориентируется на формирование нового типа специалиста, для которого потребности в творчестве, самообразовании и саморазвитии, в переходе от функционально-ролевой позиции к целостной жизнедеятельности личности в профессиональной сфере приобретает если не доминирующий, то, безусловно, значимый характер.

Список литературы

1. Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-proektirovanie->

2. Воронов Н. В. Дизайн: русская версия. Тюмень: Изд-во ГОУ ВПО «Тюменский филиал УралГАХА "Институт дизайна"», 2003. 224 с.
3. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. — М.: Логос. 2010.
4. Гладышев Г.М. Педагогические условия духовно-творческого потенциала будущего художника-педагога: Дис. канд. пед. наук. — Оренбург, 2000, — 204 с.
5. Гончаров А.Д. Графика. — М., 1988.
6. Зайцев Л.Е. Основы пластической анатомии. — М.: МГУП, 2009.
7. Зива В.Ф. Инновационное дизайн-образование и процессы' его внедрения в практику //Современные технологии в дизайн-образование: материалы докладов III Всероссийской научно-практической конференции. Часть 2. - Сочи. 2006. 49-52.
8. Коробко Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие цвета: Монография-Краснодар. 2005. - 187с
9. Котляров А.С. Композиционная структура изображения. — М.: Логос, 2008.
10. Лушников Б.В., Перцов В.В. Искусство рисунка. — М.: МГУП, 2004.
11. Московская школа дизайна: Опыт подгот. специалистов в Моск. высш. худож.-пром. уч-ще (б. Строгановском) / Е. С. Аверина и др. М.: ВНИИТЭ, 1991. 180 с.
12. Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др.; Под ред. В. А. Сластенина. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 368 с.
13. Розанова Н.Н. Рисунок: историко-теоретический и методический аспекты. — М.: МГУП, 2000.
14. Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии — 1984 — № 10. С. 87–99.
15. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения — М.: ВНИИЕЭ, 1990.