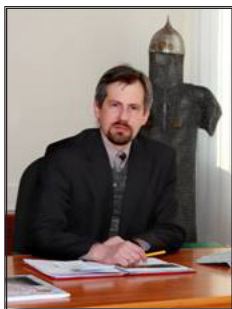

Особенности преподавания рисунка в системе подготовки дизайнера

Сенько Д. С.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск

Важнейшей составляющей профессиональной подготовки дизайнера является рисунок. От уровня владения его изобразительно-выразительными средствами во многом зависят качество и полнота выражения проектного замысла. В проектной деятельности рисунок выступает в качестве особого метода познания и преобразования предметно-пространственной среды, фиксации и интерпретации визуальной информации.

Однако сложившиеся методы преподавания академического рисунка не в полной мере раскрывают его потенциал в формировании профессиональных способностей будущего дизайнера. Очевидно, что методика проведения занятий по академическому рисунку должна быть сориентирована на воспитание проектной культуры, обучение логике и методике проектирования, чтобы научить будущего дизайнера с помощью графических средств передавать эстетические, конструктивные и функциональные особенности проектируемого объекта.

В статье очерчен круг проблем, связанных с обучением академическому рисунку студентов специальности «Дизайн», намечены основные направления совершенствования целей, задач, содержания и методики преподавания академического рисунка, критериев оценки практических работ применительно к подготовке дизайнера.

Ключевые слова: drawing, профессиональная подготовка дизайнера, форма, пространство, художественное творчество, проектная деятельность.

(Искусство и культура. — 2013. — № 1(9). — С. 94-100)

Features of teaching drawing in the system of designer training

Senko D. S.

Educational establishment «Vitebsk State University named after P. M. Masherov», Vitebsk

The major component of the training is the designer's drawing. Quality and completeness of the expression of design intent depend on the level of mastering figurative and expressive means of drawing. In design, drawing serves as a special method of learning and transformation of object and space environment, of recording and interpretation of visual information.

However, existing methods of teaching academic drawing do not fully disclose its potential in shaping professional abilities of a would be designer. Obviously, the methods of teaching academic drawing should focus on education of design culture, teaching logic and design techniques to teach would be designers to depict the aesthetic, structural and functional features of the designed object using graphic means.

The article outlines the range of problems associated with teaching design students academic drawing, main directions of improvement of goals, objectives, content and methods of teaching academic drawing as well as evaluation criteria of practical work in relation to designer training.

Key words: picture, professional training of the designer, form, space, artistic creativity, design activity.

(Art and Culture. — 2012. — № 4(8). — P. 94-100)

Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности товаров и услуг выступает дизайн-деятельность. Потребность в квалифицированных дизайнерах, обладающих профессиональными

качествами, необходимыми для решения разнообразных проектно-творческих задач, все острее возникает в различных областях материального производства, культуры и искусства.

Ключевыми задачами обучения дизайнера является развитие художественно-образного мышления, позволяющего свободно оперировать всем арсеналом смыслообразующих и формообразующих методов и средств для достижения поставленной цели. Важнейшим свойством художественно-образного мышления дизайнеров является умение найти оптимальную форму проектируемого объекта, отвечающую эстетическим, функциональным и техническим требованиям к проектируемому объекту. Графическое изображение в проектной деятельности выступает в качестве средства, с помощью которого происходит интеграция мыслительной и изобразительной деятельности.

Цель статьи – анализ сложившейся системы преподавания рисунка и изложение концептуальных подходов к формированию тематического содержания, методики преподавания, критериев оценки академического рисунка применительно к подготовке дизайнера.

Рисунок, выступая в роли специфического профессионального «языка» проектно-творческих поисков, позволяет одновременно фиксировать идею, экспериментально варьируя количеством и качеством изобразительных элементов, осмысливать эволюцию структур и форм объекта, оперативно корректировать творческий замысел. Изобразительная деятельности превращает «мыслительный эксперимент» дизайнера в наглядный, переводя его на уровень «визуального мышления».

В процессе обучения рисунок рассматривается как учебно-познавательная деятельность, требующая систематического и последовательного решения учебно-аналитических задач создания изображения на плоскости. Академический рисунок как учебная дисциплина подразумевает длительную поэтапную работу на плоскости листа с глубоким анализом конструктивных особенностей предмета изображения, передачи его объема, материальности и пространственного положения объектов с помощью линейной и воздушной перспективы, определения пропорциональных отношений элементов. Овладение академическим рисунком предполагает освоение графических материалов и способов их эффективного использования, принципов композиционного решения ри-

сунка и выражения эстетических качеств натуры. Непременным условием создания академического рисунка выступает художественно-образное осмысление действительности, результатом которого является художественный образ.

Академический рисунок в системе специальных дисциплин. В системе специальных дисциплин академический рисунок выступает в виде особого метода познания предметно-пространственной среды, фиксации и интерпретации информации окружающей действительности, который предполагает мыслительную активность рисующего, умение понять и оценить натуру, создать художественное изображение на основе всестороннего анализа формы, конструкции, пропорций, пространства и т. п. Вместе с такими дисциплинами, как проектно-методические клаузуры, проектирование, конструирование, композиция, архитектоника, основы проектной графики и перспективы, академический рисунок занимает важное место в формировании профессиональных способностей и мастерства будущего дизайнера.

В существующей практике подготовки дизайнеров огромный потенциал междисциплинарных связей между академическим рисунком и проектной деятельностью практически не задействован. Дело в том, что существующая система обучения ориентирована на создание художественных образов, основанных на реалистических принципах отражения действительности. При этом специфика условно-символического языка дизайна, которым должен владеть дизайнер, не учитывается [1]. Тематическое содержание, формы и методы проведения занятий, критерии оценки результатов деятельности по рисунку определяются преподавателями без учета требований к формированию профессиональных способностей будущих дизайнеров.

В ущерб развитию таких качеств креативности, как оригинальность, способность выделить функцию объекта и предложить его новую интерпретацию, образная гибкость в процессе освоения рисунка, преподаватели смещают акцент на освоение пластической анатомии, перспективы, теории теней, системы пропорций и т. п. В результате не развиваются представления о современной культуре видения, восприятия, формообразования, творчества, которые

нужны дизайнеру в профессиональной деятельности [2, с. 220].

Анализ практической подготовки дизайнеров, отзывы педагогов свидетельствуют о том, что проблема преподавания академического рисунка студентам специальности «Дизайн» носит комплексный характер. Ее решение требует серьезного переосмысления существующих методических подходов, принципов обучения, содержания и средств преподавания академического рисунка, разработки критериев оценки результатов практической деятельности.

Анализ проблемы преподавания академического рисунка. Многие авторы рассматривали проблемы обучения дизайнера в системе высшего образования (М. В. Горелов, А. П. Ермолаев, О. И. Олонцев, В. Ф. Сидоренко, М. А. Соколова, И. А. Розенсон, Т. О. Шулика, О. В. Чернышев и др.). Все они склоняются к мысли о необходимости достижения более тесной взаимосвязи рисунка с задачами формирования профессиональных качеств будущих дизайнеров. Большинство авторов сходятся во мнении, что на качество подготовки дизайнера влияют не столько средства и методы преподавания специальных дисциплин, сколько комплексная система педагогического воздействия, где важнейшей составляющей является рисунок.

Преподаватели вузов, занимающиеся подготовкой дизайнеров, сходятся на том, что методика проведения занятий по академическому рисунку должна быть ориентирована на воспитание проектной культуры, обучение логике и методике проектирования, постижение эмоционально-выразительных возможностей художественных средств и материалов. С этих позиций рисунок призван объединить мыслительную деятельность художника и проектировщика, чтобы научить будущего дизайнера с помощью графических средств передавать эстетические, функциональные характеристики формы, их конструктивные и технические особенности.

Профессор кафедры дизайна гуманитарного факультета Белорусского государственного университета О. В. Чернышев, занимающийся вопросами в области теории и методологии дизайна, психологии и педагогики художественно-проектного творчества, существенную проблему видит в отсутствии теории рисунка, научно обосно-

ванной и педагогически адаптированной к целям обучения дизайнеров. Он глубоко убежден в том, что «...в учебном процессе академический рисунок традиционно существует как бы параллельно и методически автономно, не только не участвуя в формировании профессиональных качеств будущих дизайнеров, но, в известном смысле, даже препятствуя их целенаправленному становлению и развитию» [2, с. 221]. И с этим нельзя не согласиться.

Преподаватель факультета информационных технологий и медиадизайна Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств И. А. Розенсон считает, что специфика профессионального мышления дизайнера проявляется в образности, системности, инновационности [3]. Поэтому необходимой становится ориентация заданий по рисунку на развитие данных качеств мышления.

Анализ проектной деятельности студентов-дизайнеров выявил, что в ходе создания изображения мышление рисующего получает мощную наглядно-образную опору и развитие. Многие идеи великих ученых, художников, конструкторов, дизайнеров разрабатывались и фиксировались с помощью рисунка. В качестве примеров можно привести рисунки Леонардо да Винчи, Ле Корбюзье, С. П. Королева и др.

Современное состояние преподавания рисунка. Сложившаяся методика организации и проведения учебных занятий по академическому рисунку не предполагает моделирования на уроке проблемной ситуации, которую необходимо решить путем целенаправленного процесса формирования образа и оперирования им. А ведь именно формирование и развитие способности к целостному художественно-образному мышлению, воображению, ясному логическому анализу и композиционно-пластическому формообразованию материальных систем расценивается многими исследователями как основная цель подготовки дизайнера, что важно для эффективной выработки системы знаний и практических умений, необходимых в проектной деятельности.

Одной из проблем современного обучения академическому рисунку в вузах является подмена аналитических заданий имитационными формами рисования. Часто цель выполнения рисунка всецело ориен-

тирована на создание изображения-копии с натуры. При этом рисующий невольно ограничен в творческой мыслительной деятельности и художественном развитии, так как процесс рисования не предусматривает решения задач целостного видения формы и пространства, выявления конструктивных и характерных качеств натуры, освоения разнообразных способов формообразования, что составляет важную часть подготовки дизайнера [1, с. 7].

Как правило, традиционная методика обучения рисунку основывается на том, что проблемные задачи сводятся к определенному решению путем предоставления студентам конкретных ориентиров, наглядных примеров, готовых образцов вплоть до непосредственного показа преподавателем, «как нужно рисовать». По сути обучаемого подводят к единственно правильному решению поставленной задачи. В итоге проверяется способность перенесения полученных умений и навыков на изображаемый объект; допускаются лишь минимальные отклонения от выработанных решений. Основной упор в развитии студентов делается на связь задания с предыдущими учебными темами и задачами. А ведь получение точной копии с натуры еще не является свидетельством высокого уровня развития чувственного восприятия, наглядно-образного мышления, воображения и фантазии, системно-целостного отражения действительности, необходимых в дизайн-деятельности. Более того, нивелирование художественно-образных задач академического рисунка, даже при сохранении реалистической формы изображения, приводит студентов к натуралистическому методу изображения – пассивному копированию фрагментов окружающей действительности.

В силу того, что дизайнер не только занимается проектной, но и прогностической деятельностью, в ходе его обучения важно развивать способности предвидения, моделирования различных процессов, ситуаций, систем, рассматривать образ в движении, с разных точек зрения, создавать форму с заранее заданными характеристиками. С другой стороны, необходимо развивать умение творческой интерпретации событий, фактов, явлений, образов графическими средствами, выявляя их существенные качества и свойства.

Пути решения проблемы. В поисках оптимальных методов, средств и приемов обучения дизайнера преподаватели Московского архитектурного института А. П. Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова разработали методику обучения студентов специальности «Дизайн архитектурной среды», синтезировав опыт, полученный в ходе преподавания рисунка, живописи, скульптуры, архитектурно-дизайнерского проектирования. Свой метод обучения они назвали «синкретически-рефлексирующим», так как в нем соединены непрерывный анализ, «расчлененность задач», диалог, групповая рефлексия, направленная на «интуитивное постижение смысла, достижение целостного художественного чувства» [4]. Цель их курса – погружение студента в атмосферу художественных ощущений, развитие способности осмысленного восприятия окружающего мира и навыков создания выразительной формы, формирование основ проектного мышления, развитие чувства материала и навыков работы с ним. Несмотря на то, что круг художественно-образных задач, поставленных составителями, не в полной мере задействует учебно-творческий потенциал академического рисунка, их подходы к обучению дизайнеров заслуживают пристального внимания.

В ходе обсуждения проблем подготовки дизайнеров на художественно-графическом факультете ВГУ имени П. М. Машерова был выявлен ряд вопросов, связанных с определением места, роли и значения обучения рисунку, спецификой содержания теоретической информации и практических заданий, принципов обучения рисунку, характера взаимодействия с другими учебными дисциплинами специальности «Дизайн», выявления необходимого диапазона технических средств и приемов, которые должен освоить студент. В силу того, что проектная деятельность дизайнера основывается на анализе сложных и разнохарактерных предметов и явлений, составной частью развития аналитических способностей студентов выступает освоение принципов восприятия и изображения объектов окружающей действительности, механизмов воздействия графических средств на эмоционально-чувственную сферу человека.

Очевидно, что содержание учебных программ и практических заданий по рисунку

должно развивать у обучаемых способности к обнаружению и формулированию проблем; умение выделять функцию объекта и предлагать его новое применение, быстро переключаться с одного варианта решения на другой; улучшать изображение, добавляя детали, изменяя тон, фактуру, конструкцию и т. п.; склонность к фантазии, ассоциациям, осмысленному использованию технических средств и приемов изображения для выражения своих мыслей, идей, представлений.

Для полноценного задействования художественно-образного потенциала рисунка при подготовке дизайнера необходимо создание условий, стимулирующих познавательную и изобразительно-выразительную деятельность студента, уход от пассивного следования общепринятому алгоритму действий и операций к поискам новых методов, приемов и средств художественно-образного отражения действительности.

Для наибольшей эффективности задания и упражнения по академическому рисунку должны представлять собой систему задач возрастающей трудности, дифференцированных в зависимости от возможностей каждого обучающегося. Причем принцип возрастающей трудности периодически следует нарушать постановкой проблемных задач повышенной сложности, рассчитанных на внезапное озарение (инсайт) и тем самым способствующих проявлению проектных способностей.

При том, что обучение академическому рисунку представляет собой четко определенный последовательный процесс освоения изобразительно-выразительных средств и приемов, специфика подготовки дизайнера требует включения в структуру учебных задач упражнений, которые, с одной стороны, регламентируют действия обучающихся, ход их мысли, методы познания, а с другой, – предоставляют им свободу в выборе путей решения формально-пластических и эмоционально-образных задач. Необходимым условием развития проектного мышления в рамках выполнения заданий по академическому рисунку является наличие разнообразных наглядно-информационных материалов, стимулирующих и направляющих процессы восприятия, воображения, памяти, мышления обучаемых.

При обучении рисунку приобретает некоторые существенные изменения дея-

тельность педагога. Он должен направлять работу студента к использованию экспериментально-поисковых методов создания изображения, основанных на визуальном анализе, фиксации и творческой интерпретации натурального материала с учетом поставленных учебных задач.

Этапы методики проведения учебных занятий:

1. Объяснение теоретического материала по изучаемой теме, установление связей с предыдущими и последующими темами, выяснение роли, места и значения данной темы в формировании профессиональных способностей будущих дизайнеров.

2. Постановка цели, формулировка учебной задачи, определение содержания предстоящей работы, определение требований к результату.

3. Графическая фиксация исходных данных об объекте изображения, формирование программы изобразительных действий и операций.

4. Выполнение практической работы студентами под непосредственным контролем преподавателя, помощь в определении оптимальных путей решения поставленных задач.

5. Коллективное обсуждение результатов, корректировка и детализация полученных решений.

6. Завершение работы с учетом полученных рекомендаций.

7. Просмотр работ, их оценка, анализ наиболее существенных проблем практического воплощения поставленных задач, постановка перспективных целей развития профессиональных качеств студентов.

Важным является включение в учебный процесс методов моделирования «экстремальных ситуаций», основанных на ограничении времени решения и набора графических средств выражения. Они призваны подталкивать обучаемых к поиску неординарных, оригинальных идей, способствовать развитию целеустремленности, самоопределения, целеполагания, рефлексии, умения экстраполировать освоенные способы мышления на решение аналогичных задач и ситуаций.

Понимание необходимости развития художественно-образного мышления дизайнера неизбежно приводит преподавателей рисунка к расширению диапазона учебных задач применительно к практической рабо-

те по рисунку. Однако в организации учебного процесса над ними все еще преобладает стремление создать реалистическую художественную форму, в то время как поиски художественно-образного решения имеют второстепенное значение. Практика обучения рисунку показала, что результативность развивающей функции рисунка напрямую зависит от использования практических упражнений, направленных на формирование образного мышления. Их цель – научить студентов не только точно воспроизводить с натуры форму по принципам реалистического изображения, но и творчески преобразовывать ее, выявляя пластические, ритмические, формообразующие, декоративные и иные качества.

Посредством создания графического изображения в процессе выполнения рисунка с натуры и последующего его творческого преобразования или образной интерпретации можно осуществлять аналитическую деятельность, близкую к проектной [5; 6]. Этого можно достичь, если методика работы студентов над учебным заданием будет включать четыре компонента: восприятие – осмысление – вчувствование – выражение. Важной здесь является постановка задач, для решения которых требуется синтез образного и логического.

Для того, чтобы сформировать у дизайнера в процессе работы над рисунком умение мыслить образами, необходимо включать в учебный процесс задания на определение пространственных соотношений, выполнение линейно-конструктивных построений, преобразование трехмерного объекта в двухмерное изображение и обратно, выполнение упражнений по развитию зрительной памяти, воображения, ассоциативного мышления и т. п. К ним можно отнести:

- а) освоение элементов графического языка, непосредственно связанного с изучением тех или иных графических приемов, техник и материалов на основе выполнения рисунка натюрморта, портрета, интерьера;
- б) конструктивный линейно-пластический анализ изображаемых объектов;
- в) создание на основе иллюстративных материалов образа нового объекта с последующей фиксацией его на картинной плоскости;
- г) сообщение психологических характеристик, качеств, свойств, признаков изображаемым объектам, явлениям, процессам;

д) передачу материальных характеристик и свойств различных материалов;

е) формирование у студентов чувства творческой свободы в ходе практической работы (рис. 1–10).

В программу по академическому рисунку по специальности «Дизайн» следует включить разделы:

1. Вводный теоретический блок, где содержится информация о рисунке как тонально-графической системе изображения трехмерного пространства на плоскости, о разновидностях рисунка, его выразительных средствах и приемах.
2. набросок как средство оперативной фиксации формы, пластики, ритма, движения, состояния натурального объекта.
3. Методика и техника выполнения рисунка с натуры, по памяти, по воображению.
4. Характеристика графических материалов, средств, техник, технологий создания изображения.
5. Натюрморт как сложная предметно-пространственная структура.
6. Голова человека как замкнутый образный объект.
7. Фигура человека как сложный динамический пространственный объект.

В процессе обучения студент-дизайнер должен изучить и уметь применять на практике:

- принципы, лежащие в основе создания графического изображения трехмерного объекта;
- графические материалы, техники, технологии и методики выполнения рисунка;
- основные принципы создания линейно-конструктивного рисунка;
- разнообразные способы, принципы тональной организации изображения;
- образно-стилевые возможности эмоционального воздействия изображения на зрителя;
- приемы достижения иллюзорно-реалистического изображения пространственной формы;
- учение о пропорциях человека.

В процессе рисования происходит анализ, отработка, систематизация информации, ведущей к пониманию принципов решения проектных задач. В силу этого содержание занятий по рисунку необходимо планировать в русле освоения изображения как графического языка передачи информа-

ции, способа формообразования, средства развития мышления, воображения, памяти, восприятия и т. п. Как только студент становится способным представить образ на плоскости листа в виде изображения, он приобретает навыки оперировать носителями информации, выявлять и фиксировать морфологию, функцию, конструкцию, материальность и художественно-образные качества предметных форм.

Заключение. Рисунок в практической деятельности дизайнера позволяет оперативно фиксировать спонтанные идеи и образы, расширяет диапазон и объем вариативного проектного поиска, поддерживать устойчивую связь между проектно-поисковыми и изобразительными моделями, активизировать творческие всплески и преодолевать тупиковые ситуации, проводить сравнительный анализ альтернативной визуальной информации, динамический поиск решения и общую интенсификацию дизайн-деятельности.

Для эффективного использования дидактического потенциала академического рисунка в системе подготовки дизайнера требуется существенная перестройка целей и задач, содержания, методики преподавания, критериев оценки практических работ с учетом осваиваемой специальности.

Среди педагогических условий, способствующих интенсификации процесса формирования художественно-образного мышления дизайнеров на занятиях по академическому рисунку, можно выделить:

- разработку теории рисунка применительно к специфике подготовки дизайнера;
- включение в учебные планы и программы по рисунку упражнений на анализ, экспериментирование, образное моделирование с объектами и явлениями окружающей действительности;
- разработку системы взаимосвязанных и взаимообусловленных заданий, основанных на методах проблемного обучения, требующих целенаправленного поиска оптимального решения;
- выработку критериев оценки результатов практической деятельности, учитывающих особенности профессиональной деятельности дизайнера в рамках полученной специальности.

В процессе преподавания рисунка важным является погружение в атмосферу

творческого поиска, развитие способности осмысленного зрительного восприятия окружающего мира, навыков создания выразительной формы, формирование основ проектного мышления.

Задания по рисунку должны реализовывать дидактические возможности межпредметных связей смежных дисциплин (композиция, проектирование, история искусств, черчение и перспектива, пластическая анатомия и др.), быть направлены на понимание и практическое применение таких категорий, как динамика, статика, ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, целостность, завершенность, экспрессия и т. п. В основу содержания учебных заданий по рисунку на специальности «Дизайн» должны быть включены задачи на развитие образного мышления, воображения, памяти, эмоциональной отзывчивости на процессы и объекты окружающей действительности. Важным в организации и проведении занятий является повышение восприимчивости студентов к миру вещей, погружение в его функциональное и эстетическое многообразие, развитие умений вычленять, обобщать, систематизировать свойства и качества предметов и явлений, способностей к аналитической и экспериментально-опытной работе, готовности ставить и решать проблемные задачи, умения планировать свою деятельность, критически оценивать ее результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чернышев, О. В. Теоретические основания и методические принципы построения вступительного экзамена по специальности на кафедре дизайна / О. В. Чернышев. – Минск: ЕГУ, 2001. – 112 с.
2. Чернышев, О. В. Проблемы рисунка в дизайн-образовании / О. В. Чернышев // Изобразительное искусство в системе образования: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 15–16 октября 2009 г. / Вит. гос. у-т, под ред. В. П. Климовича, Д. С. Сенько. – Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2009. – С. 220–222.
3. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учеб. для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2003. – С. 14.
4. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: учеб. пособие / А. П. Ермолаева, Т. О. Шулина, М. А. Соколова. – М.: Архитектура, 2005. – 464 с.
5. Олонцев, О. И. Психолого-педагогический анализ художественно-образного мышления дизайнеров / О. И. Олонцев // Созидательная миссия культуры: сб. науч. ст. – М.: МГУКИ, 2005. – С. 49–54.
6. Чинцова, М. К. Образное и логическое в композиционно-художественном мышлении / М. К. Чинцова // Изв. Уральского гос. ун-та. – 2009. – № 4(68). – С. 53–59.

Поступила в редакцию 14.01.2013 г.