

Развитие проектно-конструктивного мышления на занятиях по дисциплине «Академический рисунок» в рамках профессиональной подготовки дизайнеров.

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Необходимость совершенствования профессионального образования обуславливается изменениями в социальной сфере, экономике, а также ситуации на рынке труда. С каждым годом увеличивается количество абитуриентов, желающих получить профессию дизайнера, особенно востребованную сегодня. Современный дизайн охватывает наиболее динамично развивающиеся области экономики, все сферы материального производства и является ключевым методом художественного проектирования современной материальной культуры – проектной. Ведущей целью деятельности дизайнера является преобразование форм реального мира, гуманизация всей практической предметной среды, проектирование промышленных изделий и их систем с позиций высокой ответственности перед человеком и обществом.

Реализация современных проектных задач невозможна без образованных специалистов-дизайнеров. Однако существующая сегодня система профессионального дизайнерского образования находится лишь на стадии формирования, опираясь в своем развитии на опыт советских конструкторских бюро, факультетов технической эстетики, опыт западных коллег и эксперимент, а количество и качество профессиональных дизайнеров не может удовлетворить возникшую в обществе потребность в этом виде услуг. Поэтому осмысление дизайна как нового вида проектно-художественной деятельности требует постоянного поиска и реализации

скрытых резервов в методике преподавания ведущих дисциплин. В художественном образовании одной из таких дисциплин является академический рисунок, составляющий одну из основ практической подготовки специалиста.

Рисунок – основа, на которую опирается вся творческая деятельность современного дизайнера. Графическим языком визуализируются мысли дизайнера, фиксируются идеи, идет обмен информацией. Это определяет роль рисунка как базовой дисциплины. Сложившиеся принципы изображения формы в учебном рисунке, историческая взаимосвязь выверенных заданий позволяют дать развитию творческих способностей студента направление, обусловленное спецификой вуза.

Рисунок в различных формах присутствует в программах всех лет обучения наших студентов. На первом и втором курсах в учебном рисунке преобладают общехудожественные задачи, с третьего по пятый курс все больший объем занимают специальные рисовальные проблемы. Подобное построение в значительной мере условно, так как в академическом рисунке есть мало специальных задач, а в специальном рисунке достаточно много элементарных задач академического рисунка.

В качестве главенствующего метода изображения в обучении рисунку на кафедре культивируется линейно-конструктивное рисование, иногда называемое линейно-объемным. Форма при изображении строится без копирования светотонального состояния модели при помощи системы линий различной активности, нанесенных строго с учетом выявления объема конструкции. Очень важно научить студента видеть, мыслить.

Основная отличительная черта академического рисунка будущих дизайнеров – повышенное внимание к логике построения формы (конструкции, взаимного расположения и соотношения частей) и ее восприятию в пространстве. Задача заключается не в слепом повторении, а в необходимости научиться мыслить формой.

Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»). Форма четко ориентирована в пространстве и не завуалирована обилием лишних линий. Чем сложнее форма, тем строже методическая последовательность в ее наблюдении и анализе. Поэтому мы начинаем с Рисунка простых геометрических тел, подразумевая под этим, что самая сложная форма состоит из простых элементов и может решаться геометрически. Следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для изображения сложных. Но изучение данных законов на простых телах наиболее наглядно и доступно.

На первый взгляд, это выглядит повторением задач, пройденных в средних специальных учебных заведениях искусств или студиях, но это далеко не так. Любая система обучения изобразительным искусствам начинается с понимания выражения формы в рисунке, не исключение и высшая школа подготовки дизайнеров.

На кафедре теории искусства и художественного образования Татарского гуманитарно-педагогического университета за 6 лет накоплен значительный опыт в области теории и практики художественного воспитания. Это помогает найти специфику преподавания рисунка для будущих специалистов в области дизайна.

Первые и вторые курсы работают с упрощенной формой, без каких-либо ее усложнений. Необходимо, чтобы обучающийся за массой отвлекающих или наносных деталей не потерял чувство общей формы. Постановки первого семестра кубическими элементами несут большую долю геометризации (подиум, стул, табурет и тому подобное). Но рисунок головы или фигуры человека невозможно решать так же, как и кубические формы: это более сложная форма, более пластическая и требует усложненной (по мысли, а не по количеству линий или штрихов) трактовки. Поэтому на смену более жесткой линии в третьем семестре приходит система более сложных форм, органически переходящих одна в другую.

Более важные с пластической точки зрения и работающие на конструкцию, близкие к рисуемому формы выявляются более активной линией, которая «внахлест» частично прерывает линии, ограничивающие дальние от художника формы. Создается эффект входа объемных форм друг в друга. И это может быть одной из задач рисунка, тон в таком рисунке присутствует постольку, поскольку он есть в нанесенных линиях и штрихах, а не в целях выявления тонального характера постановки. Образцы такого рисунка мы находим у Микеланджело Буонаротти, К.С. Петрова-Водкина, Ж.-О. Д. Энгра, В.А. Серова, М.А. Врубеля и других художников. Их рисунки являются образцами, которые показываются студентам для пояснения особенностей метода рисования.

Методика обучения рисунку обнаженной и одетой фигуры человека требует повышенного внимания к краткосрочному рисунку и наброску. Еще А.А. Дейнеко подчеркивал, что воспитание культуры набросков является неотъемлемой частью учебного процесса в подготовке будущих специалистов. Наброски входят в программу всех семестров обучения, в заданиях каждого семестра свои особенности. Рисунок «живой модели» имеет самую непосредственную связь с наброском. Регулярная работа с наброском – составная часть системы обучения рисунку. И рисунок упрощенных геометрических форм, рисунки и наброски живых форм – составные части метода линейно-конструктивного (линейно-объемного) рисования.

На первом курсе рисунок скорее линейно-конструктивный, так как формы для рисования просты, на старших – больше линейно-объемный, потому что при изучении конструкции основные усилия идут на графическое исполнение пластической взаимосвязи форм. Опыт работы говорит о том, что студент на первых курсах не имеет больших ошибок в усвоении метода. Рисунки достаточно хорошо вылеплены по объему и четко ориентированы в

заданном трехмерном пространстве (относительно стен аудитории, пола, линии горизонта) и набросках.

В рисунках старших курсов (обнаженная и одетая модель) студенты, пытаясь уловить пластику живых взаимосвязей, не всегда успевают решить большую форму. Причины могут быть разными. Это прежде всего недостаточная довузовская подготовка, ошибки в области индивидуальной работы со студентами и так далее. Линейно-конструктивный рисунок, применяемый в обучении будущих дизайнеров, нельзя назвать чем-то принципиально новым. Это одна из разновидностей советской школы учебного рисунка, опирающаяся на достижения таких русских художников-реалистов, как А.П. Лосенко, П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский, С.В. Герасимов и др.

Огромный вклад в методику преподавания рисунка внесли Д.Н. Кардовский, И.Ф. Ционглинский. Кардовский прежде всего давал учащимся знания и правильное понимание трехмерной формы, внушал им любовь к природе и уважение к ее законам.

Кардовский учил не только понимать, видеть и строить объемную форму в рисунке, но и глубоко ее анализировать. Он поставил своей задачей восстановить принцип реалистического построения формы на плоскости на основе выделения ее основных масс, сопоставляя их с простейшими геометрическими формами. В основу своего метода преподавания Кардовский положил «обруб», то есть принцип упрощения сложной формы предметов до наипростейших геометрических форм. Это, пожалуй, один из основных принципов в понимании и освоении изображения предметного мира, его сути, конструктивной передачи форм. Изучающий рисунок должен в своей работе руководствоваться формой. Форма - это масса, имеющая тот или иной характер подобно геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру и так далее. Живая форма живых натур, конечно, не является правильной геометрической формой, но в схеме она тоже приближается к этим геометрическим формам и, таким образом, повторяет те же законы

расположения света по перспективно уходящим плоскостям, какие существуют для геометрических тел.

Сознательное ослабление светотеневых отношений в рисунке во имя выявления конструкции формы или же с учетом дальнейших задач выхода «на линию» в специальном рисунке не меняет сути вопроса. Линейно-конструктивный рисунок формы часто фигурирует в бывших советских методиках при работе с простыми геометрическими фигурами, а линейно-конструктивное построение выделяется как стадия (этап) работы над сложной моделью. Общепринятым является и то, что в академическом рисунке главное – учебно-познавательный процесс, включающий изучение строения формы и правил построения изображения на основе сведений из перспективы, начертательной геометрии и анатомии.

Линейно-конструктивное построение сложной формы может вестись по общепринятой системе, вплоть до стадии прорисовки деталей, и только дальнейшее развитие возможно по пути насыщения конструкции светотеневыми эффектами или же по пути использования линий и штрихов в соответствии с анатомическим строением формы и учетом светотени. Для дизайнеров различного направления знания анатомического строения имеют особое значение, ведь во многом дальнейшая работа этих специалистов будет напрямую связана с функциональными особенностями человеческого организма.

Студенты, специализирующиеся на дизайне предметной среды, используют много зарисовок архитектуры и ландшафта с включением изображений человеческих фигур. Взаимосвязь пластики человеческой фигуры, одежды, убранства интерьеров, фасадов зданий, природных форм – сложная, но необходимая в рисунке проблема. Для решения этой проблемы необходим огромный и каждодневный труд.

Для будущих дизайнеров в процессе обучения необходимо приобретение более глубоких знаний в рисунке. Нужно более четко определить

направление в комплексном изучении композиции, пропорций, пластической анатомии, конструктивное понимание формы при изображении предметной среды, включая и живую натуру. При этом нужно воспитывать у студентов такое качество будущих дизайнеров, как проектно-конструктивное мышление.

Развитие проектно-конструктивного мышления, такого необходимого для дизайнерских специальностей, начинается именно с уроков рисунка. Логика рисунка строится на логике мышления, заставляет сознание моделировать действительность, вырабатывать навыки, координирующие работу глаза, мозга, руки. Мышление - это сложный, комплексный психологический процесс, в результате которого возникает новое знание из незнания. Мышление - активный процесс, конечные результаты которого определяются направленностью мысли и характером взаимодействия с материалом впечатлений и памяти, подсознанием, интуицией, фантазии. Мышление обладает высокой степенью пластичности, способностью адаптироваться к разным целям человеческой деятельности.

Проектно-конструктивное мышление студента-дизайнера - особая форма мышления, объединяющая в себе разные формы мыслительных операций (в том числе рассмотрение, изучение и всесторонний анализ проектируемого предмета, познание его структуры и конструкции, не ограничиваясь лишь внешним восприятием), направленная на формирование проектного замысла, выработку оптимальных решений проектных творческих задач, выбор материалов и средств отображения и визуализации, планирование творческого процесса профессиональной деятельности с учетом специфики проектной ситуации.

Именно цель и ее реализация в практической деятельности мобилизует и формирует соответствующую специализацию мышления. Поэтому для формирования проектно-конструктивного мышления будущих дизайнеров,

необходимо как можно раньше включить их в проектную деятельность, с соответствующим целеполаганием и планированием проектного поиска.

Основная задача курса «Академический рисунок» заключается в том, чтобы дать будущему специалисту основу для свободного, всесторонне осмысленного решения проектных задач, стоящих перед дизайнером, сформировать художественный вкус, дать будущим специалистам знания и профессиональные навыки и подготовить их к плодотворной профессиональной деятельности.

Проектируя любую вещь, дизайнер должен учитывать взаимосвязь ее элементов не только в пространственном, но и в конструктивно-структурном отношении. Отсюда - необходимость постановки в обучении рисунку аналитических задач: учащегося следует учить анализировать средствами графики логику и закономерности структуры, конструкции, формообразования в пространстве и выявлять эти закономерности в рисунке. Будущий дизайнер должен обладать уверенным чувством формы, умением организовать ее, интерпретировать и варьировать в соответствии с проектной задачей. Задания курса должны преследовать целью не только научить точно воспроизводить с натуры форму по всем правилам реалистического изображения, но и творчески преобразовывать ее, "препарировать", выявляя пластико-ритмические, формообразующие, декоративные и иные ее качества. Задания по рисунку должны быть направлены на понимание и практическое применение таких категорий, как динамика и статика, ритм, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, целостность, завершенность, экспрессия. Далее, дизайнер мысленно оперирует реальными материалами и их свойствами. В курс рисунка целесообразно поэтому включить задания, развивающие умение воспроизводить средствами графики фактуры различных материалов, решать задачи, связанные с выявлением формообразующих возможностей материала. В этом отношении будущему дизайнеру желательно владеть широким спектром изобразительно-

выразительных средств графики. Курс рисунка должен способствовать этому и практиковать исполнение учебных работ в различных графических техниках.

Наконец, необходимость овладения конструктивно-пространственным и образно-пластическим мышлением выдвигает задачу свободно, по памяти, по представлению и воображению графически моделировать любую пространственную форму. Развитию таких умений способствуют, в частности, кратковременные задания с определенно сформулированными задачами - зарисовки и наброски.

Все эти знания можно приобрести только при строгой последовательности выполнения упражнений. В результате освоения всех циклов заданий студент обязан видеть форму, понимать ее и профессионально изображать на плоскости, а также приучить себя к систематичности ведения процесса рисунка.

Поступательное наращивание содержания упражнений с постепенно усложняющимися задачами дает возможность систематически закреплять и развивать профессиональное творческое мастерство в подготовке дизайнера.

Из истории известно, как через рисунок, эскиз разрабатывались и финансировались многие интересные идеи великих творцов, таких как Леонардо да Винчи, Ле Корбюзье, Мис Ван дер Роэ, М. Ниццоли, конструкторов аэрокосмической техники О.К. Антонова и С.П. Королева.

Сегодня многие дизайнеры предпочитают проводить основную часть творческо-поисковой работы, опираясь на навыки рисования и художественно-графические приемы и методы.

Дизайнеры, рисуя, трансформируют художественно изобразительные приемы в проектные, используя опыт архитектурного и инженерного проектирования.

Рисунки дизайнеров становятся плодами мыслительной и изобразительной деятельности, концептуальными и наглядно образными, одновременно являясь результатом творчества и огромного труда.

Таким образом, целесообразность использования академического рисунка в процессе формирования профессиональной компетенции будущего дизайнера обусловлено его направленностью на решение реальных профессиональных задач, формирование качеств личности, необходимых в деятельности дизайнера, которая по сути своей является проектной.

Список литературы

1. Абдулина О.А. Личность студента в процессе профессиональной подготовки //Высшее образование в России. - 1993. - № 3. 165-170.
2. Ассессоров А.И. Профессиональная культура будущего специалиста-дизайнера /А.И. Ассессоров// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова: Научно-методическое издание - Кострома, 2009. -№ 3. - 82-86.
3. Башкаева Э.Х. Формирование профессионально значимых качеств будущего инженера в процессе учебной деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Карачаевск. -2002.-167 с.
4. Горелов М. В. Диссертация «Рисунок как инструмент проектного мышления :На примере МГХПУ им. С.Г. Строганова». М.: 2006.
5. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / - М.: Издательский центр "Академия", 2003.
6. Кожуховская С.М. Структура и содержание подготовки дизайнеров-педагогов для начальных и средних профессионально-образовательных учреждений. М.: 1998

7. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М.: Высшая школа, 1990. - 142 с.
8. Орлов Ю.А., редактор: Александрова Л.И. Рисунок как основной предмет в подготовке дизайнеров (Учебно-методическая разработка).
9. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. М.: Академический проект, 2006.
10. Пономарев Я.А. Психология творчества М.: 1978.

ЗАЯВКА НА Международную научно-методическую конференцию
«ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА»

1. Тема выступления

«Развитие проектно-конструктивного мышления на занятиях по дисциплине «Академический рисунок» в рамках профессиональной подготовки дизайнеров»

2. Старостина Елена Владимировна

3. 05.06.1966 г. рождения

4. ТГГПУ ФХО кафедра теории искусства и художественного образования

5. Старший преподаватель

5. Должность

6. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса) г. Казань ул. Губкина 11
- 33

7. Контактный телефон: 89520-397-351

8.e-mail: akyla66@inbox.ru