

УДК 372.874

DOI: 10.18384/2310-7219-2016-4-158-166

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»

Чистов П.Д., Левен О.Л.

*Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация*

Аннотация. В статье поднимается проблема преподавания специального рисунка как дисциплины, осуществляющей межпредметные связи в системе базовых художественных дисциплин. Определяется основная задача дисциплины «Специальный рисунок»: адаптация и применение компетенций, сформированных дисциплиной «Академический рисунок», в проектно-композиционной сфере деятельности студентов. Отмечены различия в специфике общепрофессиональной и профильной (специальной) подготовки бакалавров. На основании анализа различных подходов к формированию дисциплины предложен наиболее целесообразный, с точки зрения авторов, вариант планирования заданий программного модуля, направленного на развитие творческих способностей обучающихся по различным профилям.

Ключевые слова: рисунок, специальный рисунок, художественно-творческие задачи, компетенции, творческие способности, графические техники и материалы.

A AND CREATIVE TASKS OF THE DISCIPLINE “SPECIAL DRAWING”

P. Chistov, O. Leven

*Moscow State Regional University
10A, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation*

Abstract. The article raises the problem of teaching a special drawing as a discipline which realizes interdisciplinary connections of the basic art disciplines. Defined the main task of the discipline “Special drawing”: the adaptation and application of competences which generated by discipline “the Academic drawing”, in project and creative sphere activity of students. There are differences in the specifics of general professional and specialized training bachelor. Based on the analysis of different approaches to the formation of the discipline proposed is the most appropriate, from the point of view of the authors, a variant of job scheduling module aimed at development of creative abilities of students of different profiles.

Key words: drawing, special drawing, artistic and creative tasks, competences, creativity, graphic techniques and materials.

В связи с переходом Российской Федерации на новую систему образования в высшей школе, состоящую из двух этапов – бакалавриата и магистратуры, в образовательном процессе возникла «необходимость построения качественно иной

системы (образования), где ставятся принципиально новые цели, задачи, проблемы» [4, с. 9]. Выпускник института, академии и, тем более, университета должен не только обладать всем необходимым набором знаний, умений и навыков, но и способным разрабатывать и осуществлять новые, креативные пути решения профессиональных задач. Высшие образовательные учреждения страны должны готовить современных специалистов, ориентированных на повышенную творческую активность, оригинальность мышления, умение использовать нестандартные способы решения поставленных перед ними специфических художественно-творческих задач, выбирать оптимальные варианты воплощения своего замысла. Это позволит молодым специалистам занять лидирующие позиции на рынке труда, повысит их конкурентоспособность и поможет успешно заниматься профессиональной деятельностью.

Вместе с тем обозначились новые «проблемные» зоны. В ситуации сокращения количества учебных часов на базовые дисциплины, увеличения числа специальных предметов, необходимых для формирования профессиональных компетенций бакалавров, и в связи с общей интенсификацией учебного процесса обостряется необходимость внести изменения в методики преподавания дисциплин изобразительного цикла.

Одной из проблем, с которой сталкиваются сегодня дизайнеры-бакалавры, является способность применения знаний и навыков, полученных ими в процессе изучения базовых дисциплин, таких как академический рисунок и живопись, в их основной проектной деятельности.

Композиционно-проектная деятельность предполагает работу над поиском наиболее выразительного решения конкретной поставленной задачи. Академический рисунок является фундаментальной дисциплиной, формирующей у обучающихся основы восприятия, анализа и отображения на плоскости природных объектов с применением графических средств. Между задачами, которые студент решает в учебном рисунке, и композиционно-проектными задачами есть серьезные различия, которые представляют для обучающегося заметные трудности. Можно привести ряд примеров, когда студент, хорошо владеющий навыками академического рисунка, не может грамотно и доходчиво выразить свои идеи на бумаге или графическом планшете. Игнорирование этой проблемы может привести к потере студентом интереса к проектно-композиционной деятельности и «неправильному пониманию специфики будущей профессиональной деятельности» [1, с. 95]. На этом этапе обучения определяется основная задача преподавателя: применение компетенций, сформированных дисциплинами «Рисунок» и «Академический рисунок», в проектно-композиционной сфере деятельности студентов.

Для решения этой задачи в учебный процесс подготовки бакалавров вводится дисциплина «Специальный рисунок» («Спецрисунок»), которая адаптирует опыт и знания, полученные на занятиях по «Академическому рисунку», к требованиям, предъявляемым обучающимся в процессе проектирования и создания художественных композиций.

Методика преподавания «Спецрисунка» еще недостаточно разработана,

и на данный момент можно выделить три основных варианта реализации учебного процесса по данному предмету:

– На ранних этапах формирования дисциплины проблема решалась сообразно текущему моменту, т.е. с помощью введения в общую программу дисциплины «Рисунок» («Академический рисунок») ряда заданий, ориентированных на профильную подготовку студентов по художественным специальностям. В ситуации сокращения количества учебных часов, отведенных на освоение академического рисунка, и в связи с общей интенсификацией учебного процесса данный подход становится нецелесообразным.

– Сущность второго подхода заключается в том, что на некоторых художественных специальностях вводят отдельно от «Рисунка» такие узкоспециализированные дисциплины, как «Специальный рисунок» («Спецрисунок»), «Специальная графика», «Проектная графика». Тематика заданий по этим предметам ориентируется: при подготовке учителей изобразительного искусства – на педагогический рисунок, художников декоративно-прикладного искусства – на стилизацию природных форм, дизайнеров костюма – на рисование и стилизацию фигуры человека, дизайнеров среды – на изображение архитектуры и т.д. Однако при реализации данного подхода наблюдаются некоторые недостатки: излишняя «специализированность» приводит к тому, что студенты осваивают ограниченный ряд технических приемов по специальности и плохо ориентируются во взаимосвязях смежных дисциплин. Как справедливо отметил С.П. Ломов: «Формирование

подобного отношения к образовательному процессу приводит в результате к трудностям коммуникативного, профессионально-этического и когнитивного характера в последующей профессиональной деятельности» [1, с. 96].

– Наиболее рациональным и методически эффективным нам представляется выбор комплексного подхода как наиболее универсального средства решения учебных задач в широком диапазоне профессиональных компетенций. Введение в программу «Спецрисунка» семестровых модулей, соответствующих решению различных методических задач, можно принять за основу третьего «комплексного» подхода. Содержание модулей соответствует задачам по формированию профессиональных компетенций: творческих, аналитических, коммуникативных. В рамках нашей статьи приведен пример первого модуля («развитие творческих способностей», II семестр) экспериментальной программы по специальному рисунку.

«Рисунок» – это учебно-аналитическая дисциплина, в преподавании которой ставятся задачи по освоению изобразительной грамоты в реалистичном, натурном рисовании, познании объективных законов строения форм природы. Как правило, именно рисунок является начальной стадией работы над произведением пластических искусств. Он играет важнейшую роль в определении очертаний формы, объема предметов и расположения их в пространстве. Поэтому рисунок в широком смысле понимается как совокупность линейно-пластических элементов пластических искусств. Рисунок и, прежде всего, рисование с

натуры помогает анализировать форму изображаемых предметов, что делает его одним из важнейших средств познания и изучения действительности художником. В учебном рисовании особенно важен конструктивно-объемный подход, который «является базовым в учебном рисовании, так как обладает выраженной аналитической составляющей, которая позволяет изучать анатомию, законы перспективы, теорию теней, конструкцию» [6, с. 123]. Методология конструктивного рисования утверждает целый ряд эффективных способов моделирования формы на аналитической основе [6]. Как самостоятельная область творчества рисунок является главным видом графики и основой всех других ее видов.

Как писал Н.Н. Ростовцев, «грамотное рисование есть основное условие плодотворной творческой деятельности» [5, с. 19]. Однако в процессе академического рисования не всегда и не в полной мере раскрывается творческий потенциал рисунка.

Так, в пределах программы по специальному рисунку можно реализовать универсальное направление, определив «Специальный рисунок» как учебную дисциплину, дополняющую основной предмет «Рисунок» творческими методами художественно-графического выражения. Для этого в программу вводится «базовый» модуль, обязательный для всех специальностей. В таком виде данный учебный модуль важен как для развития творческих способностей студентов, так и для формирования у них специальных умений и навыков реалистического изображения действительности. При этом используется все многообразие средств, материалов и техник [3].

Программный материал по специальному рисунку предусматривает последовательное освоение нескольких видов рисования. На практических занятиях необходимо умело сочетать как рисование с натуры, так и рисование по памяти, представлению и воображению. В процессе ведения работы студент должен освоить, прежде всего, правильную последовательность выполнения рисунка, на каждом этапе работы решая конкретные задачи, где «каждая последующая вытекает из предыдущей и основывается на ней» [4, с. 17]. Отдельно заостряют внимание учащихся на поиске наиболее выразительного художественного образа через предварительное эскизирование и использование наиболее эффективных форм стилизации изображаемых объектов.

При освоении курса специального рисунка необходимо максимально использовать технические средства и наглядно-демонстрационные материалы (слайды, репродукции, плакаты, рисунки-образцы, диафильмы и т.д.). Применение их в учебном процессе значительно повышает эффективность занятий.

Успешное решение ставящихся перед студентом задач зависит от доступности и посильности заданий, особенно на начальном этапе обучения, поэтому первой темой может стать рисование натюрморта из бытовых предметов.

Данная тема знакома учащимся по занятиям академическим рисунком, что позволит преподавателю сконцентрировать усилия на объяснении специфических свойств графических техник и материалов, средств изобразительной выразительности, методики

творческого поиска, не тратя лишнего времени на обучение систематике построения натюрморта. Для начала студентам предлагается использовать мягкие материалы [2]. Исполняется ряд зарисовок натюрморта с различных ракурсов относительно источника света. Также проверяют способность студента самостоятельно ставить натюрморт из определённого набора объектов, тем самым обучая студентов основным правилам пространственной компоновки предметов, их группировки, поиска выразительного пропорционирования форм между собой и по отношению к окружающему пространству. Далее усложняют задание и предлагают поставить натюрморт на определённую тему.

В процессе постановки натюрморта и выполнения зарисовок и набросков происходит обсуждение работ и подробный анализ преподавателем художественных особенностей рисунков. В работе над композицией наброски «представляют собой необходимый компонент единого творческого процесса создания художественного произведения» [2, с. 179].

Студенты проводят работу по поиску композиции натюрморта, определяют формат будущего рисунка и выполняют эскиз в размер (картон).

Последовательный подход к формированию композиции приобщает студентов к наиболее традиционной творческой методике поиска композиции через вариативность эскизирования. Параллельно решается и проблема, связанная со способностью анализировать как объект изображения, так и само изображение. Важную роль в активизации процесса освоения методических принципов играют упраж-

нения по предварительному осмыслению графических действий перед выполнением набросков и длительных рисунков. Мысленное рисование служит средством организации и активизации изобразительной деятельности рисующих, в том числе целостности восприятия природы, исполнительских действия студентов, осмысления процесса работы над тональным рисунком [7].

В итоговой работе выявляется исполнительское мастерство и углубляются навыки владения графическими материалами и техниками. Задачей преподавателя на этой стадии будет не только контроль за художественным качеством работ, но и за четкой последовательностью выполнения задания.

Пленэрная практика по окончании II семестра входит в традиционный перечень учебных практик, и поэтому целесообразно в задания по спецрисунку внести рисование пейзажа. Рисунок пейзажа осуществляется в той же последовательности, что и работа над натюрмортом. Первоначальным станет сбор материала, в основу которого могут лечь работы на пленэре, домашние зарисовки пейзажа, репродукции работ выдающихся мастеров, фотоматериал. Поиск композиции пейзажа будет направлен на создание выразительного мотива, передачи в пейзаже настроения, отражения красоты и лиричности русской природы.

Необходимо уделить часть учебного времени на анализ произведений известных мастеров пейзажной графики и живописи. Помимо репродукций итоговых работ можно подобрать и эскизные разработки к конечным произведениям, что наглядно продемонстрирует как методику творческой ра-

боты, так и логику творческого поиска.

В эскизной части выполнения задания добавляются новые графические материалы и техники. Можно рассмотреть вариант исполнения итоговой работы в технике печатной графики. К примеру, линогравюра достаточно доступный вид эстампа, занятие которым располагает к эффективной стилизации объектов изображения. Перед выполнением итоговой работы технология линогравюры отрабатывается на пробных оттисках.

Исполнение контрольного задания строится в традиционной последовательности: эскизирование, картон, оригинал. Все стадии выполнения анализируются преподавателем вместе со студентами.

Определение используемых техник и материалов графики в разработке композиций и решении итогового рисунка можно дать на выбор студенту, но условием поиска композиции определить исполнение эскизной части во всем техническом разнообразии графических средств.

Современное высокотехнологическое общество предъявляет повышенные требования не только к студентам, но и к преподавателям в плане активной коммуникации и жизненных интересов [1, с. 96]. Основой преподавательской работы является постоянное общение с учащимися, анализ графических работ, преподнесение четкой систематики работы над реализацией темы задания, а также способность наглядно, своим примером показать выполнение того или иного задания. Предельная конкретизация требований, выдвигаемых к выполняемому заданию, позволяет осуществлять контроль над учебным процессом,

поддерживать должный уровень творческих работ, ориентировать студента на продуктивную работу [8].

Важным качеством для художника, приобретаемым в процессе творческого поиска, становится целостное видение в рисовании. Под целостным видением следует понимать комплекс способностей, образующих специфическое профессиональное качество художника, сформированное в процессе изобразительной деятельности и целенаправленного обучения, которое позволяет ему видеть объект изображения и само изображение нерасчлененно, сразу, одновременно, во всем единстве, многообразии и взаимообусловленности его пластических качеств, свойств, признаков и особенностей, при их постоянном сравнении между собой и с целым [9].

Успех в реализации программы спецрисунка во многом зависит от правильно организованной самостоятельной работы. В основном самостоятельная работа по дисциплине «Специальный рисунок» ориентируется на продолжение работы, начатой в аудиторные часы. После каждого практического занятия преподаватель определяет направление художественной деятельности группы и дает конкретные задания для самостоятельной работы, тема и содержание которой полностью соответствуют поставленным на аудиторном занятии задачам.

На этапе выполнения эскизирования студентам предоставляется возможность попробовать разнообразные графические материалы и техники. Далее в работу вносится творческий компонент: стилизация формы, поиск художественного образа. Задачи самостоятельной работы вытекают из

направленности заданий. Преподаватель четко должен определить количество рисунков для самостоятельной работы, их формат, используемые материалы и техники, задать возможную стилистику изображений и направленные творческого поиска.

При рисовании картона композиции и итоговой работы самостоятельная работа будет состоять в продолжении задания, начатого в аудитории. Тем самым преподаватель может сориентироваться в умении студента самостоятельно решать весь спектр художественных задач.

Самостоятельная работа является реальным воплощением в учебном процессе педагогического принципа сознательности и активности студента. Правильная организация самостоятельной работы развивает творческую активность учащегося. Неумение же организовать такую работу повлечет полное равнодушие со стороны студента и разрушает весь учебный процесс. Результативность работы строится на посильности заданий, последовательном их усложнении, обязательной и справедливой оценке самостоятельного творчества учащегося, использовании домашних работ на аудиторных занятиях, умении ориентировать требования не только к группе, но и учитывать индивидуальные особенности каждого студента.

Как уже было сказано выше, разработка методики преподавания «Специального рисунка» находится в экспериментальной стадии. Модульное планирование позволяет дифференцировать задания в зависимости от профиля подготовки. Базовый модуль,

предназначенный для решения художественно-творческих задач, был реализован в группах дизайнеров-бакалавров различных профилей (средовой дизайн, графический дизайн, дизайн костюма) в первой трети программы «Специального рисунка» (II семестр). Как один из предварительных результатов эксперимента следует отметить повышенный интерес студентов, независимо от уровня их подготовки, к новой методике, т.е. повышение мотивационного аспекта обучения. Внешение необходимых изменений в программу ведется с учетом замечаний и пожеланий выпускающих кафедр, высказываемых в ходе совместных промежуточных и итоговых семестровых просмотров.

Следует подчеркнуть, что, как бы ни были основательны познания студентов в области теории академического рисунка, как бы «технично» они ни рисовали, приблизиться к воплощению высоких творческих замыслов можно, если учащиеся овладеют принципами создания графического художественного образа, разовьют в себе способность совмещать в процессе его создания эмоциональное и рациональное начала. Если по окончании курса «Специальный рисунок» академические рисунки студентов дополнятся арсеналом новых техник, в проектах и композициях появится грамотное и умелое использование графических материалов и изобразительных средств, будет чувствоваться творческий, оригинальный подход к процессу создания образа без потери реалистических черт изображения, то главная цель будет достигнута.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Галкина М.В., Ломов С.П. Проблемы содержания современного дизайн-образования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 4. С. 94–99.
2. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки : учебное пособие. М., 2004. 232 с.
3. Левен О.Л. Изучение различных графических техник и материалов, как средство развития творческих способностей студентов художественных вузов // Новые образовательные стандарты: пути внедрения в предметную область «Искусство»: Материалы IV всероссийской конференции «Кузинские чтения». М., 2015. С. 54–59.
4. Ломов С.П. Современные проблемы искусства и художественного образования в мире // Художественное образование и эстетическое воспитание в Евразийском образовательном пространстве. III выпуск. Астана. 2013. С. 8–17.
5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок : Учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. М., 1984. 240 с.
6. Чистов П.Д. Методологические основы конструктивного рисования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 3. С. 122–130.
7. Чистов П.Д. Особенности методов преподавания тонального рисунка в условиях специфики факультета изобразительного искусства и народных ремесел педвуза : дис. ... канд. пед. наук. М., 2004. 190 с.
8. Чистов П.Д. Условия формирования образовательной среды художественной мастерской // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 2. С. 179–189.
9. Чистов П.Д. Целостное видение в рисовании // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн : сборник научно-методических трудов. М., 2010. С. 29–32.

REFERENCES

1. Galkina M.V., Lomov S.P. Problemy sodержaniya sovremennogo dizain-obrazovaniya [The Content of the Modern Design Education] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika. 2015. no. 4. Pp. 94–99.
2. Kuzin V.S. Risunok. Nabroski i zarisovki : uchebnoe posobie [Drawing. Sketches and Outlines: Tutorial]. M., 2004. 232 p.
3. Leven O.L. Izuchenie razlichnykh graficheskikh tekhnik i materialov, kak sredstvo razvitiya tvorcheskikh sposobnostei studentov khudozhestvennykh vuzov [The Study of Different Graphic Techniques and Materials, as a Means of Development of Creative Abilities of Art Universities Students] Novye obrazovatel'nye standarty: puti vnedreniya v predmetnuyu oblast' «Iskusstvo»: Materialy IV vserossiiskoi konferentsii «Kuzinskie chteniya» [New Educational Standards: Towards Implementation in the Subject Area "Art": Proceedings of the IV All-Russian Conference "Kusin Readings"]. M., 2015. Pp. 54–59.
4. Lomov S.P. Sovremennye problemy iskusstva i khudozhestvennogo obrazovaniya v mire [Modern Problems of Art and Art Education in the World] Khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie v Evraziiskom obrazovatel'nom prostranstve. III vypusk [Art Education and Aesthetic Education in the Eurasian Educational Space. III Edition]. Astana, 2013. Pp. 8–17.
5. Rostovtsev N.N. Akademicheskii risunok: Uchebnik dlya studentov khudozhestvenno-graficheskikh fakul'tetov pedagogicheskikh institutov [Academic Drawing : Textbook for Students of Art-Graphic Faculties of Pedagogical Institutes]. M., 1984. 240 p.

6. Chistov P.D. Metodologicheskie osnovy konstruktivnogo risovaniya [Methodological Foundations of Constructive Drawing] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika. 2015. no. 3. Pp. 122–130.
7. Chistov P.D. Osobennosti metodov prepodavaniya tonal'nogo risunka v usloviyakh spetsifiki fakul'teta izobrazitel'nogo iskusstva i narodnykh remesel pedvuza: dissertatsiya ... kandidata pedagogicheskikh nauk [Specific Methods of Teaching Tonal Drawing in the Conditions of Specificity of Faculty of the Fine Arts and Folk Crafts at a Teacher Training University : thesis of PhD in Pedagogy]. M., 2004. 190 p.
8. Chistov P.D. Usloviya formirovaniya obrazovatel'noi sredy khudozhestvennoi masterskoi [The Conditions for Forming an Educational Environment of an Art Workshop] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika. 2016. no. 2. Pp. 179–189.
9. Chistov P.D. Tselostnoe videnie v risovanii [A Holistic View in Drawing] Problemy teorii i metodologii predmetnogo obrazovaniya. Izobrazitel'noe iskusstvo. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Dizain : sbornik nauchno-metodicheskikh trudov [Problems of Theory and Methodology of the Subject of Education. Art. Decorative-Applied Art. Design: Collection of Scientific and Methodical Works]. M., 2010. Pp. 29–32.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Чистов Павел Дмитриевич – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ;
e-mail: p-chistoff@mail.ru

Левен Олег Леонидович – старший преподаватель кафедры рисунка факультета ИЗО НР МГОУ;
e-mail: leven.oleg@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Chistov Pavel – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Dean of the Faculty of Fine Arts and Crafts, MRSU;
e-mail: p-chistoff@mail.ru

Leven Oleg – Senior Teacher of the Department of Drawing, Faculty of Fine Arts and Crafts, MRSU;
e-mail: leven.oleg@yandex.ru

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА

Чистов П.Д., Левен О.Л. Художественно-творческие задачи дисциплины «Специальный рисунок» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 4. С. 158–166.
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-4-158-166

BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

P. Chistov, O. Leven. A and creative tasks of the discipline “Special drawing” // Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Pedagogics. 2016. no 4. Pp. 158–166.
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-4-158-166