

УДК 372.874

DOI: 10.18384/2310-7219-2018-2-152-160

ДИСЦИПЛИНА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД УЧЕБНОГО РИСУНКА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Левен О.Л.

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

Аннотация. В статье даётся обоснование статуса дисциплины «Специальный рисунок» в структуре образовательной программы высшего образования как самостоятельной учебной дисциплины. Автор рассматривает основные подходы к преподаванию специального рисования, которые используются в современной педагогической практике. «Специальный рисунок» определяется как поисково-аналитический вид учебного рисунка. В контексте коренных изменений в современном российском художественном образовании определяется объективная степень совместимости учебных задач академического и дизайнерского (поисково-аналитического) рисунка в рамках одной дисциплины.

Ключевые слова: специальный рисунок, академический рисунок, дизайн-образование, учебные задачи, статус дисциплины.

SUBJECT "SPECIAL DESIGN DRAWING" AS A SEPARATE KIND OF ACADEMIC DRAWING IN DESIGNERS TRAINING SYSTEM

O. Leven

*Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation*

Abstract. The article substantiates the status of the subject "Special drawing" in the structure of the educational program of higher education as an independent discipline. The author considers the main approaches to teaching special drawing, which are used in modern pedagogical practice. "Special drawing" is defined as the search-analytical form of the educational drawing. In the context of fundamental changes in the modern Russian art education, the objective degree of compatibility of academic and design (search-analytical) drawing within the same discipline are determined.

Key words: special drawing, academic drawing, design education, educational tasks, discipline status.

В последние два десятилетия в системе педагогического художественного образования большинство учебных заведений стало готовить профессиональные кадры по всем профилям дизайна. Специальное рисование входит как обязательный модуль в образовательные программы подавляющего большинства кафедр рисунка и дизайна. Основной задачей дисциплины «Специальный рисунок» является практи-

ческое применение навыков изобразительной грамоты в проектной деятельности, т. е. можно утверждать, что специальное рисование в дизайне имеет прикладное значение.

Однако анализ методических разработок (рабочих программ, методических рекомендаций, учебных пособий) по дисциплине «Специальный рисунок» выявил серьёзное противоречие между практикой и методикой обучения дизайнеров в этой области. Расхождения в выборе целей и определении задач «Специального рисунка» отражаются на позиционировании дисциплины в системе изобразительных учебных предметов. Можно утверждать, что «Специальный рисунок» в настоящее время не имеет общепринятого статуса в структуре образовательных программ. Несмотря на то, что в последнее время все больше исследователей обращаются к теме преподавания специального рисунка дизайнерам, до сих пор не сложилось сколько-то согласованной общей точки зрения на эту проблему. Для определения степени самостоятельности дисциплины необходимо рассмотреть основные подходы, сложившиеся в практике преподавания.

Преподавание специального рисунка дизайнерам в разных вузах с методологической точки зрения носит сильно разрозненный характер и приводит к чрезмерной «специализированности» методики. Узкоспециализированный подход реализуется на практике как набор практических упражнений по освоению отдельных графических приёмов и техник, соответствующих профилю подготовки. В разных образовательных учреждениях на занятиях по специальному рисунку изучают

скетчинг, технический рисунок (черчение), рисунок причёски, фантазийные рисунки интерьера, орнаментальную композицию текстильных изделий и т. д. С.П. Ломов объясняет такой подход тем, что некоторые преподаватели основной целью образования необоснованно считают «только приобретение навыков и компетенций, необходимых для трудоустройства» [4, с. 95]. Стала очевидной необходимость преодоления несоответствия большого практического опыта, накопленного педагогическим сообществом, и недостаточного теоретического осмысления данной проблемы.

В связи с этим в последнее десятилетие в системе художественно-дизайнерской подготовки стали появляться научные исследования, направленные именно на разработку новых методов и подходов к обучению рисунку с учётом профессиональной специфики. Можно отметить, что подходы теоретиков и практиков преподавания сильно расходятся в оценке места дисциплины «Специальный рисунок» в общеобразовательной программе обучения дизайнеров. Диапазон мнений колеблется между крайними полюсами – от абсолютной самодостаточности академической школы в дизайн-образовании и факультативного преподавания «специального рисунка» – до полной замены академического рисунка «специальным». В обобщённом виде можно выделить три основных варианта организации учебного процесса по обучению специальному рисованию, которые используются в современной педагогической практике.

1. Частичное или полное замещение академического рисунка «специальным».

2. «Специальный рисунок» как дополнительный компонент содержания дисциплины «Академический рисунок».

3. «Специальный рисунок» как самостоятельная дисциплина в системе подготовки дизайнеров.

Можно привести типичный пример первого подхода. Так, Т.М. Степанова в своей диссертации предложила авторский вариант содержания программы обучения рисунку в области подготовки дизайнеров-педагогов. Однако вызывает недоумение практический вывод исследователя. Аргументируя свою позицию сокращением учебных часов, автор предлагает академическую методику рисования с натуры полностью заменить специализированным рисунком штаффажного характера [9]. С такой постановкой вопроса повышения эффективности обучения изобразительной грамоте согласиться невозможно. Ограничение методики преподавания рисунка в соответствии с профилем специализации является, по нашему мнению, тупиковым путём развития системы обучения дизайнеров.

Многими исследователями данной темы специальное рисование позиционируется как дополнительный элемент программы академического рисунка. Такой подход встречается наиболее часто в научно-педагогической литературе последнего десятилетия. Нам представляется, что включение элементов и разделов специального (дизайнерского) рисования в программу академического рисунка оставляет нерешёнными ряд противоречий методического и организационного характера.

Для того чтобы определить, насколько совместимы методы акаде-

мического и дизайнерского (поисково-аналитического) рисунка в рамках одной дисциплины, необходимо проанализировать различия в целях и задачах общехудожественной и специальной подготовки дизайнеров.

Сложность учебных задач, которые должны решаться в процессе обучения рисунку, связана со спецификой художественной деятельности. Цели и задачи академического учебного рисунка можно различать по уровням сложности структуры и содержания профессиональной подготовки. Основную учебную задачу в преподавании рисунка Н.Н. Ростовцев определил как «построение форм плоскости графическими средствами» [6, с. 9], т. е. овладение основами изобразительной грамоты.

На фундаментальном уровне учебный рисунок участвует в развитии мыслительной деятельности обучающихся в направлении формирования и развития визуального восприятия действительности, т. е. умения «правильно видеть и понимать натуру» [7, с. 14].

В наиболее обобщённом виде проблему можно определить как переход, «перекодирование» восприятия пространственных свойств объекта в изображение на плоскости. Успехи студентов в освоении изобразительной грамоты во многом зависят от того, насколько педагог будет способствовать развитию восприятия как целенаправленному и организованному процессу [1].

Многолетний опыт преподавания рисунка в вузе подтверждает актуальность другой проблемы – студенты, особенно на младших курсах, не умеют правильно, «профессионально»

воспринимать и сопоставлять свои рисунки и натуру (объект изображения). Выдающийся педагог Н.Н. Волков отмечал принципиальную разницу между восприятием натуры и восприятием рисунка как отражение сложной структуры прямых и обратных связей изображения с предметом [3].

Следующим, более сложным уровнем овладения искусством рисунка можно считать развитие у студентов художественного восприятия и творческого мышления, «умение профессионально преобразовать увиденное в художественный образ» [5, с. 5]. Е.Ф. Кузнецов отмечает в своём докторском исследовании, что изучение рисунка своей целью имеет воспитание творческих способностей как высшей формы интеллекта. Наиболее важной проблемой автор считает развитие зрительного восприятия, т. е. «постановку глаза» рисующего. Профессиональное зрение здесь определяется как «инструмент познания мира».

Таким образом, можно определить несколько фундаментальных задач обучения академическому рисунку:

1. Освоение основ изобразительной грамоты.

2. Формирование у студентов визуального мышления в соответствии с законами материалистической диалектики.

3. «Перекодирование» восприятия пространственных свойств объекта в изображение на плоскости. Понимание рисунка как обозначение объекта и его свойств, а не как механическое подражание натуре.

4. Формирование и развитие у студентов художественного восприятия.

5. Развитие образного творческого мышления.

Особенный статус академического рисунка как важнейшей дисциплины в области художественной педагогики обоснован сложностью и многоаспектностью педагогических, психологических и методических проблем, которые необходимо решать в процессе обучения. Практически все исследователи педагогических аспектов художественно-изобразительной деятельности отмечают особую роль академического рисунка в учебном процессе. Не случайно академический рисунок в различных исследованиях определяется как «универсальный», «общий», «учебный», «базовый».

Общие дидактические принципы преподавания изобразительных дисциплин служат отправной точкой в сравнении различных методов обучения рисунку. Академический рисунок как фундаментальная дисциплина обучения изобразительному искусству принимает на себя все наиболее сложные задачи, связанные с формированием изобразительной грамотности, художественной культуры, эстетического мировоззрения человека.

Проблемы методического характера отмечаются в большинстве исследований, посвящённых профессиональной подготовке дизайнеров в области изобразительных дисциплин.

Среди научных работ последнего десятилетия по методике обучения рисунку дизайнеров особый интерес представляет диссертационное исследование А.М. Савинова. Автор даёт ёмкий и разносторонний анализ проблем, стоящих перед системой дизайн-образования. Единство обучения рисунку даётся в контексте преемственности российской школы реалистического искусства и современных

методологических подходов. Отмечая сложность и актуальность проблемы «практического применения знаний и навыков рисунка в работе по специальности», А.М. Савинов подчеркивает, что это является задачей специального рисунка [8, с. 119].

Определённую методическую проблему может представлять совместимость конструктивного и реалистичного рисунка. Схематичность конструктивного рисунка способствует упрощению восприятия учащимися свойств натуры. Практика показывает, что конструктивный подход к изображению легче усваивается обучающимися, и переход к реалистичному рисунку представляет определённые трудности в передаче натурального характера и модели без схематизации [11, с. 124].

Совмещение учебных заданий специального и академического рисунка в современных условиях может представлять определённые проблемы в организации обучения дизайнеров. Переход на европейскую систему бакалавриата и магистратуры ставит перед образовательными учреждениями новые задачи по интенсификации и повышению эффективности учебного процесса. Сокращение аудиторных учебных часов предполагает смещение акцентов на самостоятельную и домашнюю работу студентов. Грамотное методическое обеспечение позволяет соответствовать высоким требованиям к уровню профессиональной подготовки студентов и сохранять относительную стабильность результатов обучения. Однако внесение дополнительных заданий в большом объёме может сместить равновесие в системе подготовки дизайнеров в отрицатель-

ную сторону как в академическом, так и в специальном рисовании. Сокращённый вариант специального раздела академического рисунка не сможет обеспечить выполнение сложных задач обучения дизайнеров методу поисково-аналитического рисунка, о которых будет сказано ниже.

С точки зрения организации учебного процесса важно понимать, что высокая степень замещения заданий по академическому рисунку упражнениями по специальному рисунку может отрицательно повлиять на качество усвоения сложного учебного материала.

«Специальный рисунок» как самостоятельная дисциплина в системе подготовки дизайнеров нам представляется оптимальным вариантом с позиции методологии и организации учебного процесса.

Специальный рисунок является практической дисциплиной, осуществляющей взаимосвязь дисциплин «Академический рисунок» и «Проектирование». Содержание дисциплины в связи с её междисциплинарным характером включает в себя области, общие с содержанием базовых дисциплин, однако существуют ключевые различия методологического и практического характера, позволяющие дать определение «Специальному рисунку» как самостоятельной дисциплине изобразительного цикла.

Дизайн-образование как область педагогики существует относительно недавно, тем не менее о нём уже можно судить как о «педагогическом феномене», который с нарастающим ускорением развивается вслед за самим дизайном. Система художественного образования в России всегда находила

равновесие между фундаментальными учебными дисциплинами и новациями в учебном процессе. Специфика проектной деятельности дизайнера предъявляет свои требования ко всем изобразительным дисциплинам, особенно к рисунку.

Процесс проектирования можно разделить на три основные этапа: предпроектный анализ объекта, работу над созданием концепции, визуализацию проектного предложения. Основой визуализации итогового варианта решения в настоящее время является компьютерная графика. Однако начальные стадии проектирования – анализ ситуации и поиск вариантов решения проблемы – основаны на сочетании ручной и компьютерной графики. В процессе рисования от руки мышление максимально участвует в развитии концепции, мысль находит воплощение в изображении и одновременно рисунок помогает разворачиваться интуиции в направлении дальнейшего развития идеи. Рисунок в дизайне является уникальным сочетанием художественного и технического мышления и выступает как важнейшая ассоциативная, поисковая, аналитическая и образно-творческая составляющая в области профессиональной деятельности дизайнера. Соответственно, в дизайн-образовании проблематика находит отражение в поиске новых методических и психологических подходов к обучению дизайнеров рисунку. Переориентация системы образования на компетентностный подход позволяет оперативно реагировать на требования времени и нового общественного заказа в подготовке специалистов, владеющих более универсальным типом проектного мышления.

На уровне высшего образования требования к подготовке обучающихся конкретизируются в Государственном образовательном стандарте. В области рисунка ключевой компетенцией является ОПК-1:

«...владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка» [10].

Академический рисунок является основным средством развития у студентов визуального мышления в соответствии с законами материалистической диалектики. Владение рисунком является обязательным условием формирования специалиста в любой области изобразительной деятельности. «Специальный рисунок», опирающийся на фундаментальные положения академического рисования с натуры, является средством развития проектного мышления и инструментом осуществления определённых специфических функций рисунка в дизайне:

- аналитической (анализ формальных, пространственных, пластических и др. параметров объекта изобразительно-графическими средствами);
- креативной (поиск новых вариантов преобразования пространственного и графического образа объекта);
- коммуникативной (быстрая фиксация образа, оптимальный выбор графических средств).

Все компоненты функционирования рисунка в творческой деятельности дизайнера действуют одновременно и неразрывно. В процессе анализа объекта появляются новые ассоциации, которые быстро фиксируются в

схеме. Схематичный рисунок можно развить в знак, символ или образ. Вариативность рисунков, выполненных «от руки», активнее инициирует появление новых идей и образов. В процессе обсуждения проекта делаются новые наброски и схемы проекта, рисунок должен быть «прочитан» зрителями и коллегами. Нацеленность на конечный продукт требует расширения контекстного поля изображения объекта для повышения его потребительских качеств. Коммуникативная функция рисунка дизайнера прослеживается на всех этапах работы над проектом.

Вышесказанное позволяет дать определение «Специального рисунка» как поисково-аналитического вида учебного рисунка. Главная цель дисциплины – изучение «приемов и способов оперирования теоретическими и практическими знаниями и умениями,

навыками создания художественного образа» [2, с. 236], обучение студентов методу визуального анализа объекта и методу поиска проектного решения. Метод поиска заключается в применении алгоритма последовательных логических и интуитивных действий по переработке рисунка в направлении проектирования с использованием изобразительно-выразительных средств графики. На основе анализа научных исследований по обозначенной теме и личного практического опыта преподавания мы можем сформулировать свою позицию: «Специальный рисунок» – это самостоятельная учебная дисциплина в системе дизайн-образования, которая является одним из ключевых компонентов в структуре взаимосвязей проектирования и академического рисунка.

Статья поступила в редакцию 01.03.2018

ЛИТЕРАТУРА

1. Барциц Р.Ч. Актуальные проблемы профессиональной и специальной подготовки художников-дизайнеров в современных условиях. Теория и практика: монография. М., 2011. 245 с.
2. Барциц Р.Ч. Книжная графика как неотъемлемая часть графической композиции и особенности иллюстрирования книги // Художественное образование и эстетическое воспитание в евразийском образовательном пространстве: материалы III Международной научно-практической конференции. Вып. IV. Астана, 2014. С. 233–242.
3. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950. 508 с.
4. Галкина М.В., Ломов С.П. Проблемы содержания современного дизайн-образования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 4. С. 94–99.
5. Кузнецов Е.Ф. Формирование визуального восприятия в изобразительной деятельности: автореф. дис. ... док. пед. наук. М., 2008. 40 с.
6. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. М., 1984. 240 с.
7. Ростовцев Н.Н. Рисование с натуры как учебный предмет (история, теория, методика): автореф. дис. ... док. пед. наук. М., 1965. 36 с.
8. Савинов А.М. Проектирование системы преподавания академического рисунка в дизайн-образовании: дис. ... док. пед. наук. М., 2015. 548 с.
9. Степанова Т.М. Структура и содержание подготовки педагогов профессионального обучения в области дизайна: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2007. 168 с.

10. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ № 1004 Министерства образования и науки от 11.08.2016) [Электронный ресурс]. URL: http://pskgu.ru/files/fgos/021_bakalavr/540301.pdf (дата обращения: 17.01.2018)
11. Чистов П.Д. Методологические основы конструктивного рисования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 3. С. 122–130.

REFERENCES

1. Bartsits R.Ch. *Aktual'nye problemy professional'noi i spetsial'noi podgotovki khudozhnikov-dizainerov v sovremennykh usloviyakh. Teoriya i praktika* [Actual problems of professional and special training of graphic designers in the modern world. Theory and practice]. Moscow, 2011. 245 p.
2. Bartsits R.Ch. [Book graphics as an integral part of the graphic composition and features of book illustration]. In: *Khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie v evraziiskom obrazovatel'nom prostranstve: materialy III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Vyp. 4* [Art education and aesthetic education in the Eurasian educational space: Proceedings of the III International scientific-practical conference. Iss. IV]. Astana, 2014, pp. 233–242.
3. Volkov N.N. *Vospriyatie predmeta i risunka* [The perception of the object and the image]. Moscow, 1950. 508 p.
4. Galkina M.V., Lomov S.P. [The content of the modern design education]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2015, no. 4, pp. 94–99.
5. Kuznetsov E.F. *Formirovanie vizual'nogo vospriyatiya v izobrazitel'noi deyatel'nosti: avtoref. dis. ... dok. ped. nauk* [The formation of visual perception in fine arts: abstract of D. thesis in Pedagogic sciences]. Moscow, 2008. 40 p.
6. Rostovtsev N.N. *Akademicheskii risunok* [Academic drawing]. Moscow, 1984. 240 p.
7. Rostovtsev N.N. *Risovanie s natury kak uchebnyi predmet (istoriya, teoriya, metodika): avtoref. dis. ... dok. ped. nauk* [Drawing from nature as a subject (history, theory, technique): abstract of D. thesis in Pedagogic sciences]. Moscow, 1965. 36 p.
8. Savinov A.M. *Proektirovanie sistemy prepodavaniya akademicheskogo risunka v dizain-obrazovanii: dis. ... dok. ped. nauk* [Projecting the system of teaching academic drawing in design education: D. thesis in Pedagogic sciences]. Moscow, 2015. 548 p.
9. Stepanova T.M. *Struktura i sodержanie podgotovki pedagogov professional'nogo obucheniya v oblasti dizaina: dis. ... kand. ped. nauk* [The structure and content of training teachers of vocational training in the field of design: PhD thesis in Pedagogic sciences]. Ekaterinburg, 2007. 168 p.
10. *Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.01 Dizain (prikaz № 1004 Ministerstva obrazovaniya i nauki ot 11.08.2016)* [Federal State Educational Standard of higher education in the direction of training 54.03.01 Design (order No. 1004 of the Ministry of education and science from 11.08.2016)]. Available at: http://pskgu.ru/files/fgos/021_bakalavr/540301.pdf (accessed: 17.01.2018).
11. Chistov P.D. [Methodological foundations of constructive drawing]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2015, no. 3, pp. 122–130.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Левен Олег Леонидович – старший преподаватель кафедры рисунка факультета изобразительного искусства и народных ремёсел Московского государственного областного университета;
e-mail: leven.oleg@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Oleg L. Leven – Senior Teacher of the Department of Drawing, Faculty of Fine Arts and Craft, Moscow Region State University;
e-mail: leven.oleg@yandex.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Левен О.Л. Дисциплина «Специальный рисунок» как самостоятельный вид учебного рисунка в системе обучения дизайнеров // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 2. С. 152–160.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-2-152-160

FOR CITATION

Leven O. Subject "Special design drawing" as a separate kind of academic drawing in designers training system. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*. 2018. no. 2, pp. 152–160.
DOI: 10.18384/2310-7219-2018-2-152-160