ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА – КАК МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА БАКАЛАВРАМ-ДИЗАЙНЕРАМ

PROBLEMS OF ARTISTIC TRADITIONS AND INNOVATIONS - AS A METHODOLOGY OF TEACHING ACADEMIC DRAWING TO BACHELOR DESIGNERS

Макарова Оксана Геннадьевна – *аспирант, кафедра живописи,
факультет ИЗО и НР, Московский государственный областной университет,
г. Москва, Россия*

Oksana G.Makarova – phd student, department of painting, Faculty of Fine Arts and Folk Crafts, Moscow State Region University, Moscow, Russia

Аннотация

Современные инновационные и профессиональные компьютерные технологии преобразуют и совершенствуют устоявшуюся систему обучения бакалавров дизайнеров, обогащают новыми методами преподавания и вносят разнообразие в традиционные системы преподавания академического рисунка, направленны на получение наилучшего достижения в деятельности преподавателя.

Abstract

Modern innovative and professional computer technologies transform and improve the established system of training of bachelors of designers, enrich with new teaching methods and add variety to the traditional systems of teaching academic drawing, aimed at obtaining the best achievement in the teacher's activities.

Ключевые слова:Академический рисунок, дисциплина «академический рисунок», художественные традиции, новаторский опыт, инновации в образовании.

Key words: Academic drawing, discipline "academic drawing", artistic traditions, pioneering experience, innovation in education.

«Глобализация и современное мировое общество диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и индивидуально решать новые жизненные проблемы» [1, с.88]. Формирование творческих способностей и активности каждого бакалавра дизайнера является одной из основных задач стоящих перед государством в современном обществе, что в свою очередь требует усовершенствования процесса образования.

Сегодня, как и в XIX веке, умение работать графическими материалами при рисовании деталей, предметов интерьера и быта, сцен ландшафта и зарисовок интерьера имеет важное значение в подготовке современного дизайнера и студента по направлению Дизайн (уровень бакалавриата). Так, например, во французских дизайнерских и коммерческих школах декоративного искусства середины XIX века придерживались мнения, что в производстве разнообразных товаров, конкурентоспособных на мировом рынке, конструкторам-дизайнерам бытовых предметов важно было владеть основами формирования хорошего вкуса. Основой хорошего вкуса являлись классические формы, базирующиеся на утончённом стиле античной скульптуры.

Владение навыком создания рисунка способствует формированию эстетических качеств будущих дизайнеров и оказывает влияние на освоение графических компьютерных программ в будущем. Специфика профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 54.03.01 по направлению подготовки Дизайн (уровень бакалавриата), проявляется в рисунке, базируясь на основах академического рисунка. Выполнение практических работ по рисунку содействует овладению различными видами творческой работы в художественной деятельности, такими как проектная графика, конструирование, макетирование и способствует развитию творческого мышления и профессионального восприятия. Профессиональный академический рисунок сегодня, как и в 19 веке, несёт в себе точность и законченность, имеет органическое единство и избавлен от лишних деталей.

Изучение рисунка неразрывно связано с изучением закономерностей строения конструкции предметов, изображением их с учётом законов природы. Наиболее важным умением будущего дизайнера является — передача *объёмных форм в пространстве на плоскости листа.*

Дисциплина «академический рисунок», которая преподаётся на I-III курсах в Московском государственном областном университете, содействует обучению основам рисовальной грамоты. Важно не прекращать работать над её совершенствованием и развитием.

Понятие «академический рисунок» на факультете ИЗО и НР в МГОУ рассматривается как название дисциплины. Дисциплина **«***Академический рисунок***»** подразумевает: обучение бакалавров дизайнеров созданию и применению рисунка на практике в составлении композиционных решений; развитие умения адаптировать разработанные решения при создании дизайнерских проектов; свободное владение изобразительными графическими средствами при передаче формы и объёма предмета в пространстве, самого пространства, т.е. формирование у бакалавров дизайнеров знаний, умений и навыков в области академического рисования и художественной графики. Тогда как в художественном сообществе *Академический рисунок* понимается, как — «систематическую учебную дисциплину, осваиваемую в процессе профессионального художественного обучения и ориентированную на классические образцы, основанные на *традициях*, берущих начало в античной греко-римской и ренессансной культурах, развитые впоследствии художниками академического направления» [2, с.5].

Посредством обучения профессиональным умениям на практических занятиях, студентами выполняются специально разработанные упражнения и длительные работы. Процесс обучения бакалавров дизайнеров на занятиях академическим рисунком состоит из длительных аудиторных работ и быстро выполняемых набросков и зарисовок в аудитории под руководством преподавателя с применением личностно-ориентированных технологий, смысл которых по мнению В.А. Сластеника состоит в том, что «персонализация педагогического взаимодействия, требует адекватного включения в этот процесс личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков)». Более точная проработка в длительных работах по академическому рисунку не только развивает терпение и усидчивость, внимательное отношение, но и формирует умение видеть ошибки, исправлять их, относиться к своим работам критично.

Основным методом наглядного обучения является рисование с натуры, базирующееся на академических правилах. В процессе рисования с натуры происходит формирование естественно-научной картины окружающего мира, в сознании учащихся (рисование с натуры — важный фактор формирования научного и гуманистического мировоззрения). При рисовании с натуры вырабатывается стремление к точному, основательному её изучению, во главу всего ставится законченность рисунка. Тогда как воображаемый, искусственно создаваемый мир в компьютерной программе делает акцент на жест и самовыражение, что зачастую приводит к неакадемическому преувеличению форм. Как заметил С.П. Ломов, «в то время когда человечество может существовать в иллюзорном, проектируемом при помощи компьютера, мире, возвращаться в реальные условия становится всё труднее, и, постепенно, компьютерные технологии становятся хозяевами положения, незаметно сращиваясь с человеком, определяя его киберсущьность» [4, с.179].

«В современной практике учебного рисования бакалавров дизайнеров выделяются два основных метода в учебном рисунке: объёмно-конструктивный и тонально-живописный. В литературе по рисунку также встречаются методы, которые можно отнести к комбинированным, совмещающим в себе рациональные начала вышеуказанных методов. Особняком стоит линейный рисунок, который более соотносится с краткосрочными видами рисования или применяется как этап в методике ведения рисунка» [8, с.123].

Существует мнение, что правила и основы академического подхода затрудняют проявление творческого потенциала. На практике, глубокое овладение основами и правилами академического рисования является ключом к изучению окружающей среды, это базовый профессиональный фундамент творческой жизни дизайнера. По словам крупных ученых в области методологии художественного творчества: «Уделяя особое внимание последовательному, терпеливому развитию творческих способностей учащихся, нельзя не отметить, что принципы поддержки художественно одарённых детей не были присущи только советскому образованию, но получили развитие и поддержку на всех уровнях современного российского художественного образования и как федеральная концепция, и как региональные программы» [5, с.81].

Основная задача преподавателя — передать собственный новаторский опыт и познакомить своих студентов с уже известными и апробированными знаниями, практическим опытом в искусстве создания рисунка. В рамках данной статьи *новаторский опыт* понимается как ранее не используемый новый опыт преподавателя, который содержит научные знания, полученные во время его педагогической деятельности, выходящие за рамки имеющихся научных знаний. Он отличается системной перестройкой преподавателем собственной педагогической деятельности, что даёт возможность получить важный и устойчивый рост эффективности педагогического процесса. Общепризнанный теоретик искусств и педагог Ростовцев Н.Н. высказал мнение: «элементарная изобразительная грамота, законы, установленные великими мастерами на основе внимательного наблюдения и изучения природы, для нас такой же ценный материал, как достижения прошлого в любой другой науке, - они являются базисом для построения нового» [7, с.12].

При проведении аудиторного занятия, преподаватель использует мастер-классы, на которых на собственном примере демонстрирует применение изучаемых методов рисунка, выработанных за время своей профессиональной деятельности. Также, мастер-класс «предоставляет возможность студенту ощутить себя внутри выбранной профессии и понять, чем придется заниматься в дальнейшем, оценить и проверить на практике свой уровень знаний и умений в выбранной области» [6, с.23]. Не считая применения основ грамотного рисунка: закономерностей построения форм, композиции, перспективы, пропорционального соотношения, художественного образа, в рисовании важна и сторона технического исполнения, его чистота. Лишь кропотливый труд, последовательное и методичное изучение «от простого к сложному», может выработать необходимые технические навыки. Студенту следует поставить перед собой цель достичь определённых результатов в рисунке. Достижению цели способствуют: целеустремленный систематизированный труд, большая сила воли, упорство, настойчивость и огромная любовь к рисованию достаточное количество времени и терпение.

«Овладев рисунком, художественной грамотой, учащийся обретает основательную профессиональную подготовку, без которой просто нельзя называться серьёзным художником, невозможно изобразительно воплотить ёмкий художественный образ» [3, с.292]. Закономерности строения природных объектов не придуманы человеком, а присущи самой природе, самой форме. Их существование не зависит от человеческого сознания, оно объективно. Формирование природных форм подчинено определённым правилам, которые необходимо знать и использовать будущим дизайнерам. «Целостная система конструктивного рисования, организованная на чётком понимании методологических основ и определении составляющих её методов моделирования, позволяет свободно интерпретировать изображаемую форму в сочетаемых методах, с полным пониманием оснований для анализа формы» [8,с. 129].

Разработки в области образования конца XX начала XXI веков радикально изменили методические основы процесса обучения в высшей школе. Совместно с хорошо зарекомендовавшими себя традиционными методами обучения, широко внедряются инновационные методы преподавания. Например, замена части лекционных занятий видеолекциями и применение видеомастер-классов в качестве альтернативы практическим очным занятиям с преподавателем. Информационные технологии стали неотъемлемой частью учебного процесса и влияют на форму, средства, содержание и методы обучения. Хотим отметить, что значительный перекос в сторону компьютерных технологий, наблюдаемый в профессиональной подготовке будущих дизайнеров, может привести к профессиональной деградации. Важно не отказываться от преподавания академического рисунка в очной форме, а совмещать их с использованием новаторских методик, средств и форм преподавания, обеспечивая формирование и развитие профессиональных компетентнций у бакалавров дизайнеров.

Советуем изучить наиболее необходимые инновационные составляющие системы обучения бакалавров дизайнеров, они призваны вовлекать студентов в качестве активных участников их собственного обучения, направленны на расширение сферы ответственности, позволяют студенту подбирать, обрабатывать и использовать информацию, думать, анализировать, решать проблемы, синтезировать, критиковать и т. д. На наш взгляд, наиболее важными являются: видео-мастерклассы, видеолекции, видеоконференции, видеосеминары и виртуальные выставки.

Видеомастер-классы— рассматриваются как способ донести информацию до студента вне аудитории, либо в аудитории, как дополнение к объяснению преподавателя и мастер-классов демонстрируемых вживую.

Видеолекция — это передача озвученных видеообразов, которым сопутствует анимированная графика. В содержание видеолекций включают обсуждение самых важных проблем и путей их решения, рассматриваются признанные мнения ведущих специалистов изучаемой области (из других городов и иностранных специалистов), разбираются и анализируются типичные ошибки и примеры различных практик.

Видеоконференцсвязь современная услуга сетей телекоммуникации, дающая возможность в режиме реального времени (on-line) дискутировать и вести общую работу субъектам, даже если между ними большое растояние.

Видеосеминары — вид учебно-практических занятий, на которых у студентов появляется возможность выступить с сообщением, докладом, рефератом, посвящённым, научным исследованиям под руководством преподавателя. В данной форме занятий, преподаватель координирует дискуссии на тему семинара.

Виртуальные выставки художественных работ студентов и преподавателей способствуют демонстрации их широкой аудитории, в том числе, не имеющей доступа к выставкам офлайн. Данный формат выставки создаёт возможность расширения границ представления работ студентов и преподавателей и популяризации учебного заведения.

Применение перечисленных инновационных составляющих образовательного процесса позволяют выявить следующие проблемы:

* психологический дискомфорт;
* опасность утраты креативности и сотрудничества;
* недостаточная укомплектованность необходимым оборудованием;
* качество самого оборудования и его настройки не позволяет передавать изображения художественных произведений с нужным качеством;
* потеря связи между преподавателем и студентом.

Применение только видеомастер-классов, видеолекций, онлайн-выставок является асинхронным дистанционным обучением, такое обучение формирует у студентов психологический дискомфорт. Он возникает вследствие того, что студент лишается общения с преподавателем напрямую, очно. Виртуальное общение представляет собой опасность утраты креативности и сотрудничества, которые возникают во время непринужденной совместной деятельности.

Эффективный образовательный процесс предполагает наличие интерактивной доски, мультимедийного проектора, экрана для демонстрации видеоматериалов и педагогического рисунка в аудиториях во время очных занятий. Укомплектованность учебных аудиторий подобным оборудованием недостаточная. Настройка поставляемого оборудования не всегда соответствует требованиям предъявляемым к передачи изображения художественных произведений. Специалистов способных выполнить эту настройку в учебном заведении нет. Для полноценного использования оборудования требуется специальная подготовка профессорско-преподавательского состава.

И наконец главная проблема, которая встаёт при онлайн-обучении это потеря взаимосвязи между преподавателем и студентом. У преподавателя нет возможности в полной мере использовать личностно-ориентированный и личностно-деятельные подходы, поскольку очень затруднительно определить в дистанционном формате знания, умения и навыки которыми владеет студент, его личные художественные способности, чтобы разработать индивидуальную траекторию учебного процесса студента, единственную в своём роде, для определения и развития его творческого потенциала. Роль преподавателя в процессе обучения из функции - учителя и воспитателя, активизатора стимулирующего студента к общему и профессиональному развитию, создающего условия для самостоятельного развития превращается в «стороннего наблюдателя». Что является недопустимым в области преподавания художественных дисциплин, а особенно академического рисунка.

Монжно сделать вывод что, способы подачи информации путём видео, применение компьютерных технологий и другие современные инновации являются лишь необходимым дополнением в сложившейся системе обучения бакалавров дизайнеров к традиционным методам преподавания и способствуют достижению лучшего результата педагогической деятельности. Следует отметить, что данное совмещение содержит уход от упрощённых, непродуманных и устаревших способов преподавания художественных дисциплин, в частности академического рисунка, и направленно на устранение стереотипных, обыденных проектов, объектов и произведений, помогает сформировать у себя маневренность и пластичность мышления, которые являются важной профессиональной составляющей дизайнера. Ведь «Всестороннее развитие личности означает духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство, оно непременно ведет к творческому своеобразию личности, к ее индивидуальной неповторимости» [1, с.89].

Список литературы:

1. Аманжолов С.А. Роль и значение личностно-ориентированного подхода к обучению школьников изобразительному искусству//журнал Наука и школа, 2015 № 5, С. 88-92
2. Антипина Д.О. Академический рисунок: учеб.пособие/Спб.:ФГБУВПО «СПГУТД», 2013. -77с.
3. Бабияк В.В. Искусство уникальной графики//Анализ и интерпритация произведения искусства М., 2005. С. 292
4. Ломов С.П. Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировозрения школьников// Теория и практика общественного развития 2015, № 17 С. 179-184
5. Ломов С.П., Галкина М.В., Чистов П.Д. Проблематика современного реалистического искусства с позиции участников образовательного пространства и целепологания студентов художественно-графических факультетов //Искусство и образование. 2019. -№1, С. 77-85
6. Макарова О.Г. Современные подходы к решению традиционных задач по академическому рисунку на занятиях бакалавров дизайнеров// сборник нучных статей //Сборник научных трудов "Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования//М. С. 20-25
7. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. М., ВЛАДОС, 1995. с.12
8. Чистов П.Д. Методологические основы конструктивного рисования//Вестник МГОУ. Педагогика, 2015 № 3, С. 122-130