

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2019, №6, Том 7 / 2019, No 6, Vol 7 <https://mir-nauki.com/issue-6-2019.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/31PDMN619.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Василенко Е.В., Василенко П.Г., Фурсов А.И. Теория и практика в образовательном процессе художников и дизайнеров по дисциплине академический рисунок // Мир науки. Педагогика и психология, 2019 №6, <https://mir-nauki.com/PDF/31PDMN619.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Vasilenko E.V., Vasilenko P.G., Fursov A.I. (2019). Theory and practice in the educational process of artists and designers in the discipline of academic drawing. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 6(7). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/31PDMN619.pdf> (in Russian)

УДК 372.874

Василенко Елена Владимировна

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство»
Кандидат педагогических наук
E-mail: elenalopasova@mail.ru

Василенко Павел Геннадиевич

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство»
Кандидат педагогических наук
E-mail: pachavasilenko@mail.ru

Фурсов Анатолий Иванович

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», Краснодар, Россия
Профессор кафедры «Академический рисунок и живопись»
Доцент
E-mail: anatolyfursoff@gmail.com

**Теория и практика в образовательном
процессе художников и дизайнеров по дисциплине
академический рисунок**

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме связи теории и практики в профессиональной подготовке художников и дизайнеров. В данной статье рассматривается проблема о необходимости предоставления согласно с учебным планом и рабочими программами дисциплин, объёма теоретических знаний, студенту целях успешного освоения основ изобразительной грамоты. На основании анализа итоговых просмотров студенты не в полной мере получают необходимую теоретическую информацию. Существует определенная проблема в более углубленном подходе к освещению лекционного курса практических дисциплин изобразительной грамоты. Авторы приходят к выводу, что созрела необходимость создания эффективной современной концепции формирования профессиональных компетенций по учебной дисциплине «Академический рисунок» для художников – дизайнеров. Программный лекционный курс читаемый преподавателями по искусствоведению, как правило, включает в себя вопросы из истории различных художественных школ, включающих развитие и становление архитектуры, живописи, скульптуры, развитие и смену эстетических взглядов и концепций, биографий художников и

т. д. Низкий художественный уровень подготовки абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения на творческие направления подготовки, сказывается на дальнейшем формировании профессионального уровня студентов. В связи с этим удлиняется пропедевтический курс всего учебного процесса, что в конечном итоге влияет на достижение уровня с требуемыми компетенциями выпускника ВУЗа. Эта ситуация требует высокой профессиональной подготовки преподавателя высшей школы.

Ключевые слова: художник; дизайнер; современная концепция обучения; лекционный пропедевтический курс; академический рисунок; изобразительная грамота

Введение

Теория и практика, две составляющие одной цепи в образовательном процессе академическому рисунку, чего больше? Немного больше теории. Учащийся должен стремиться к видимой цели, которую необходимо отработать и подтвердить полученные теоретические доводы через практику, таким образом, вырабатывая у себя необходимое количество умений и практических навыков. Теория с практикой не делимы, это неоднократно отмечали ведущие в каждой из ушедших эпох выдающиеся художники педагоги. П.П. Чистяков в письме к П.М. Третьякову заметил: «Всё высокое должно основываться на точной науке, на познании тех законов, на которых зиждется дело, например, живопись, а не на произволе личности, по пословице: как умею, так и брею. Высокое серьёзное искусство живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении её переходит в искусство». Посредством правильно организованного процесса обучения и воспитания в нужной степени закладываются и развиваются приобретаемые учащимися профессиональные компетенции [1; 2].

Обсуждение

В своей рукописи С.П. Роцин «Формирование профессионально-личностных потребностей художника – педагога» отмечает теоретические и практические основы формирования и развития специальных компетенций студентов моделируются по следующим направлениям:

- общее представление об истории и теории культуры и искусства на основе представлений художников о форме, пространстве, цвете и в этой связи стилей и направлений;
- изучение методов преподавания изобразительного искусства;
- профессиональная подготовка художников, ориентированная на художественное изучение окружающего мира и его явлений [3].

Присутствуя на итоговых просмотрах творческих материалов учебных дисциплин «Академический рисунок» и «Академическая живопись» комиссия зачастую отмечает низкий уровень знания теоретического материала [4].

Ответственность получения профессиональных знаний и умений учащимися теоретического материала лежит не только на конкретном преподавателе, но и всей кафедре. Профессиональное взаимодействие педагогов кафедры дают возможность для комплексной работы для получения качественных профессиональных знаний и умений в области изобразительного искусства. Лекционные курсы по искусствоведению, эстетике и другим дисциплинам профессионального модуля должны способствовать освоению практических профессиональных дисциплин.

Преподавателям высшей школы необходимо уделять особое внимание теоретической базе, делать упор на изучение особенностей конструктивного и архитектурно-пространственного построения академического рисунка и цветовых аспектов академической живописи в картинной плоскости.

В ходе изучения дисциплины «Академический рисунок» предусмотрено небольшое количество лекционных часов, выделенное на теоретическое преподавание этого предмета. Преподавателям, ведущим эту дисциплину необходимо уделить особое внимание лекционному курсу. Внимательное и особо углубленное отношение к теоретическим основам изобразительной грамоты даст возможность для более полного изучения теоретического материала студентами и переноса этих знаний в практические занятия [5].

Методы

Необходимо выделить следующие педагогические методы и условия, необходимые для успешного протекания процесса изучения академического рисунка будущих художников и дизайнеров:

1. Согласованность педагогических действий, направленных на развитие способностей к изобразительному искусству, с процессом изучения и усвоения студентами теоретических знаний форм, законов, приемов академического рисунка в рамках учебной дисциплины.
2. Построение учебного процесса с учетом специфики композиции, особого внимания перспективы и приему стилизации.
3. Использование специально разработанной системы учебных заданий для интенсификации процесса формирования способностей.
4. Целенаправленное создание и использование проблемных ситуаций в процессе обучения.
5. Установление атмосферы взаимного уважения и дружеской взаимопомощи в учебном коллективе.
6. Осуществление контроля процесса изучения академического рисунка при помощи регулярного проведения диагностического просмотра работ и интерпретации результатов.

При изучении теоретических и практических основ изобразительной грамоты в академическом рисунке перед студентами стоит задача постепенного и последовательного отбора и изучения определенных заданий.

Первый этап изображения рисунка в картинной плоскости заданного формата, в котором студентам необходимо аргументируя и показывая визуально доказать правильность композиционного решения.

Рассказать учащимся о композиционных особенностях организации формы на плоскости листа бумаги выбранного формата.

1. Показать все особенности линейной и воздушной перспективы.
2. Объяснить различия понятий объёма и формы предметов.
3. Особенности и различие размерных, тоновых пропорций.
4. Показать основные принципы рисунка с натуры («от общего к частному» и «от большого к малому»).
5. Сформулировать основные методы ориентирования в пространстве, с целью исправления допущенных ошибок в рисунке.
6. Показать основные методы сравнительного анализа модели и рисунка в процессе практической работы.
7. Сформулировать теорию теней, сделав акцент на распределении световых градаций по поверхности формы.
8. Показать основные технические приёмы в организации композиционной формы.

Используя основной, пропедевтический этап во всей практической работе учащихся, преподаватель максимально содержательно проводит занятия с использованием специальной литературы, связывая с практической работой в каждом отдельном случае. При отсутствии необходимых теоретических знаний, неумении применения их в практической работе, учащиеся занимаются визуальным «натаскиванием», копированием формы. Учащихся не получают развитие, как творческая личность, а ориентируются на работу, как исполнитель [6; 7]. Работа преподавателя должна ориентировать учащихся на мышление. Основная задача, стоящая в учебном процессе ориентирована на то, чтобы научить будущего художника и дизайнера думать, рассуждать и делать выводы, анализируя форму и пространство. При нарушении этого педагогического процесса учащиеся, получая информацию через свое зрение, фиксируют ее, не сопоставляя с теоретическими знаниями. При успешной реализации педагогического процесса, ориентированного на применение полученных теоретических знаний на практических занятиях, позволяют в дальнейшем стать основой для развития композиционного мышления, основной цели всего процесса обучения будущего художника и дизайнера.

Рассмотрим выдвигаемые постулаты на конкретных примерах конструктивно-анатомического анализа формы.

Рисунок головы человека

Перед студентами стоит основополагающая задача, изучение анатомического содержания головы человека. С этой целью, перед тем как приступить к рисунку, изучается основа головы человека (череп), конструктивно-анатомические особенности деталей головы, экорше головы (мышечная система головы), пропорции головы человека (каноны). Формообразование рисунка базируется на основных принципах рисования с натуры («от общего к частному» и «от большого к малому»).

Рисунок. «Рисунок головы человека», студ. Костенко Е., преп. Василенко П.Г.

Рисунок фигуры человека

В рисовании фигуры человека требуются знания анатомических основ и пропорций. Студентам особо необходимо обратить внимание на особенности формообразования фигуры и необходимо заострить внимание на принцип упрощения фигуры с последующим усложнением. Формообразования рисунков базируется на основных принципах рисования с натуры («от общего к частному» и «от большого к малому»).

Проводя конструктивно-анатомический анализ формы, параллельно выявляем её пластическое состояние.

Техническая организация формы на данном этапе усложняется с усложнением задач. Учить управлять процессом создания рисунка, наполнением его информацией, распределением акцентов и развитием нагрузки на плоскости. Преподаватель должен дополнить к теоретическому изучению профессиональную литературу, первоисточники. В конечном итоге самое главное, владеть и передать свои профессиональные, практические и теоретические наработки в рисунке [8; 9].

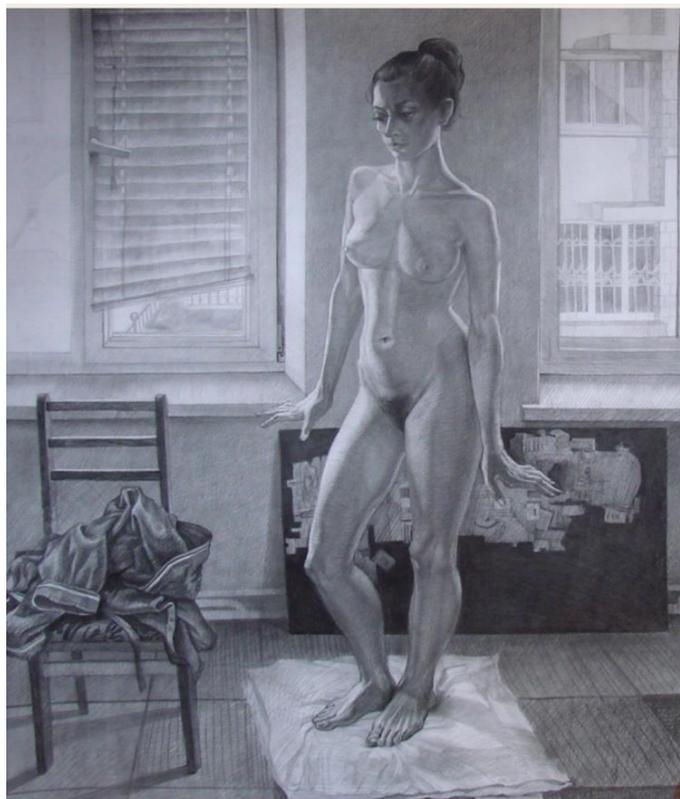
Рисунок. «Рисунок фигуры человека», студ. Леушин Д., преп. Фурсов А.И.

Рисунок одетой, обнажённой модели (двухфигурная) – постановка

Рассмотрим архитектурно-пластический анализ, материальные и фактурные разработки объектов рисования.

Данный раздел в рисовании с натуры строится на базе уже наработанных знаний, умений и навыков посредством самостоятельной и обязательной практической программной работы с применением различных форм в рисовании с натуры дисциплины «Академический рисунок». Необходимо отметить важность этого этапа практической работы, так как он формирует аналитическое мышление. Речь не идёт о констатации формы (копировании), здесь задействовано приобретённое на данный момент студентами композиционное мышление и задача сводится к созданию уже пластического пространства (образа) [10; 11].

В современной литературе ответы на рассматриваемые вопросы приводятся в виде тезисных ссылок без глубокого теоретического и методического обоснования. Методика и теоретические объяснения на таком сложном этапе освоения академического рисунка особенно важны, поскольку включают в себя наряду с конструктивными задачами, задачи творческого и психологического характера.

Рисунок. «Рисунок модели – постановка», студ. Тарасова А., преп. Фурсов А.И.

Результаты

В статье рассмотрены основные принципы педагогического процесса по дисциплине «Академический рисунок», студентов художественных направлений. Учитывая не высокий уровень профессиональной художественной подготовки абитуриентов, поступающих в ВУЗ, удлиняется пропедевтический курс всего учебного процесса, что в конечном итоге влияет на достижение уровня с требуемыми компетенциями выпускника ВУЗа эта ситуация требует особого педагогического подхода [12; 13].

Потребность в научной разработке и внедрении в учебный процесс обучения художников и дизайнеров инновационных программ по академическому рисунку, с учётом специфики направлений и специализаций является одной из важнейших задач в профессиональном образовании. Необходимо введение в учебный процесс теоретических предметов с более углубленным изучением основ изобразительной грамоты, для дальнейшего применения знаний на практических занятиях [14]. Анализируя весь процесс, мы видим, что возникает междисциплинарный синтез, стимулирующий учащихся к творчеству. «Из чего можно сделать заключение, что учебный процесс рассматривается как система» [15, с. 138]. Необходимость создания эффективной современной концепции обучения академическому рисунку, как на теоретических, так и на практических занятиях. Созданные педагогические условия дадут возможность более полно и качественно отобразить свои идейные, креативные изыскания в дальнейшей профессиональной деятельности дизайн-проектирования [16, с. 4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Алимova Н.К., Теория интеллектуального труда как метанаука: общие вопросы // Мир науки. 2014. № 2. С. 20.
2. Беда Г.В., Основы изобразительной грамоты, М., Просвещение, 1977.
3. Рошин С.П., Формирование личности художника и педагога в процессе профессиональной подготовки // «Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания». Межвузовский сборник научных трудов. 15-летию ГОУ ВПО МГПУ и 10-летию факультета изобразительных искусств. – М.: МГПУ, 2010.
4. Fatykhova A., Rakhmanina M., Vasilenko P.G., Vasilenko E.V., Gereev E. Development of corporate standard model of ict-competence of academic staff of a modern university. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 13. С. 1027–1034.
5. Фурсов А.И. Основные закономерности восприятия формы предметов в рисовании натюрморта с натуры. В сборнике: Модернизация гуманитарного художественного образования: инновационный стратегии развития Материалы международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Под редакцией: Гриценко В.П., Алексеевой И.В., Зенгина С.С., Еникеева А.А., 2014. С. 285–294.
6. Василенко П.Г., Процесс обучения академическому рисунку на художественно-графических факультетах // В сборнике: Кайгородовские чтения Материалы региональной научно-практической конференции. Краснодарский государственный университет культуры и искусств. 2010. С. 310–313.
7. Лушников Б.В., Перцов В.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства, М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006: 240 с.
8. Чиварди Дж. «Рисунок. Человеческое тело: анатомия, морфология, пластика», 2005 г.
9. Фурсов А.И. О современном понимании роли академического рисунка в образовательном процессе в высшей школе В сборнике: Профессиональная компетентность современного педагога Сборник материалов II Фестиваля педагогического мастерства. 2016. С. 167–169.
10. Василенко П.Г., Лопасова Е.В. Основные направления деятельности педагогического работника по развитию творческих способностей обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного предпрофессионального образования // Модернизация гуманитарного и художественного образования: инновационные стратегии развития. 2014. С. 104–110.
11. Паллотта В.И., Кольцова Е.А. Проблемы дизайн-образования в вузе // Многоуровневая система художественного образования и воспитания: Современные подходы в научных исследованиях: сб. Науч. Тр. Краснодар, 2013. С. 32.
12. Бесчастнов Н.П. Портретная графика // Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006, М., 368 с.
13. Сичкарь Т.В., Кирсанов К.А., Современный творческий потенциал как главная ценность цивилизации в категориях проблем экономики сокровищ // Вестник Института мировых цивилизаций. 2017. Т. 8. № 4 (17). С. 110–119.
14. Радлов Н.Э. Рисование с натуры, Художник РСФСР, 1978.
15. Лопасова Е.В., Дидактические принципы целостной методической системы развития композиционного мышления учащихся. Теория и практика общественного развития. 2012. № 10. С. 137–139.
16. Паллотта В.И., Сичкарь Т.В., семиотические дизайн средства организации, выбора и использования изображений в рекламе // Костюмология. 2019. Т. 4. № 2. С. 10.

Vasilenko Elena Vladimirovna

K.G. Razumovsky Moscow state university of technologies and management (the first Cossack university), Moscow, Russia
E-mail: elenalopasova@mail.ru

Vasilenko Pavel Gennadievich

K.G. Razumovsky Moscow state university of technologies and management (the first Cossack university), Moscow, Russia
E-mail: pachavasilenko@mail.ru

Fursov Anatoly Ivanovich

Krasnodar state institute of culture, Krasnodar, Russia
E-mail: anatolyfursoff@gmail.com

Theory and practice in the educational process of artists and designers in the discipline of academic drawing

Abstract. The article is devoted to the current problem of the connection between theory and practice in the training of artists and designers. This article discusses the problem of the need to provide, in accordance with the curriculum and work programs, disciplines, the volume of theoretical knowledge, and the student's goals for successfully mastering the basics of visual literacy. Based on the analysis of the final views, students do not fully receive the necessary theoretical information. There is a certain problem in a more in-depth approach to covering the lecture course of practical disciplines of visual literacy. The authors come to the conclusion that the need has ripened for creating an effective modern concept for the formation of professional competencies in the academic discipline "Academic Drawing" for artists – designers. The program lecture course taught by teachers of art, as a rule, includes questions from the history of various art schools, including the development and establishment of architecture, painting, sculpture, the development and change of aesthetic views and concepts, biographies of artists, etc. Low artistic level of preparation applicants entering higher educational institutions in the creative areas of training, affects the further formation of the professional level of students. In this regard, the propaedeutic course of the entire educational process is lengthening, which ultimately affects the achievement of the level with the required competencies of a university graduate. This situation requires high professional training of a teacher of higher education.

Keywords: artist; designer; modern teaching concept; lecture propaedeutic course; academic drawing; visual literacy