

DOI: 10.55090/19964552_2022_2_72_82

РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ.

Горбачева Диана Александровна,

*доктор педагогических наук, профессор кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного института культуры
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»*

 kguki_marketing@mail.ru

Зимина Ольга Александровна

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна костюма Кубанского государственного университета, председатель регионального отделения Союза дизайнеров России,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

 4377431@mail.ru

Костенко Елизавета Владимировна,

*преподаватель кафедры дизайна костюма,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»*

 Elizabethkost@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются роль академического рисунка и академической живописи, в обучении студентов художественных специальностей в вузе и формирования у них профессиональных компетенций в ходе освоения азов данных дисциплин необходимых для создания оригинальных проектов и высокохудожественных произведений. Обозначается особая роль академического рисунка и академической живописи в системе профессионального образования и подготовки высокопрофессиональных специалистов художественного профиля (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, иллюстраторов, мультипликаторов и т. д.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *академический рисунок, академическая живопись, профессионализм, студенты художественных специальностей.*

THE ROLE OF ACADEMIC DRAWING AND ACADEMIC PAINTING IN TEACHING ART STUDENTS AT THE UNIVERSITY

Gorbacheva D. A.,

Doctor of sciences (Pedagogy), Professor of Department of tourism and physical culture of the Krasnodar state Institute of culture

Krasnodar state Institute of culture

Zimina O. A.,

Cand.Ped.Sci., associate professor, Head of Department costume designer of the Kuban State University, chairman of the regional branch of the Union of Designers of Russia.

«Kuban State University»

Kostenko E. V.,

Lecturer at the Department of Costume Department,

«Kuban State University»

 Elizabethkost@mail.ru

ABSTRACT

The article examines the role of academic painting and academic drawing in teaching students of art specialties at the university and the formation of their professional competencies in the course of mastering the basics of these disciplines necessary to create original projects and highly artistic works. The special role of academic drawing and academic painting in the system of professional education and training of highly professional art specialists (painters, graphic artists, sculptors, architects, designers, illustrators, animators, etc.) is indicated.

KEYWORDS: *academic drawing, academic painting, professionalism, students of art specialties.*

Значимость теоретического исследования роли академического рисунка и академической живописи в обучении студентов художественных специальностей в вузе и формирования у них профессиональных компетенций в ходе освоения азов данных дисциплин связаны с модернизацией российского высшего образования и необходимостью подготовки высокопрофессио-

нальных специалистов художественной сферы (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, иллюстраторов, мультипликаторов и т. д.) способных к созданию оригинальных проектов и высокохудожественных произведений. В связи с присоединением России к болонскому процессу, в систему образования в нашей стране было внесено ряд изменений, направленных на построение системы образования, аналогичной системам образования стран Запада. Следовательно, ряд специальностей из привычной квалификации специалитет (5 или 6 лет обучения) были преобразованы в уровни: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). По мимо плюсов данной модернизации, связанных с установлением европейской зоны высшего образования и межинституционального сотрудничества, мобильности, мы можем отметить сокращение часов выделяемых в программе на освоение таких дисциплин как «академический рисунок» и «академическая живопись» (по два академических часа в неделю). Например, в рамках приобретения квалификации бакалавриат студенты не успевают освоить навык рисования фигуры человека в интерьере, необходимый для формирования чувства соразмерности человека и окружающего его пространства, что закладывает основу для исследования антропометрических данных эргономики.

В системе профессионального обучения студентов художественных специальностей «академический рисунок» и «академическая живопись» являются одними из основных, они служат базой изобразительной грамотности, фундаментом для освоения профильных дисциплин. Само употребление слова «академический» по отношению к рисунку и живописи, подразумевает соблюдение определенных установленных традиций, правил в рамках которых выполняются работы. Академизация необходима для развития художественно — изобразительной культуры в целом, так как позволяет сохранять наиболее совершенные традиции, ориентируясь на всемирно признанные эталоны искусства. Это основа

классической художественно — изобразительной школы и профессионального образования в глобальном плане.

Академический рисунок — это рисунок, выполнение которого обусловлено использованием научно — обоснованных приемов и методов изображения объемного пространства на плоскости, а также понимания формы предметов, знаний линейно-конструктивного построения, понятие тона, воздушной и линейной перспективы и др. Академический рисунок выполняется с целью решения определенных линейно-конструктивных, тональных, свето — теневых, композиционных и других учебных задач.

Мы согласны с известным художником и педагогом П. П. Чистяковым: «Рисование — такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь есть свои незыблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо изучать...» [1].

«Академический рисунок» и «академическая живопись» помогают сформировать у студентов изобразительную грамотность, являясь «художественным букварем» для учащихся, приобретающих творческие специальности. Рисуя, учащиеся глубже познают особенности предметов и явлений, осознают соотношение содержания и формы; у них развивается способность обобщать, мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать пластическую структуру предметов на плоскости [1]. Изображая пространственные отношения на основе наглядных представлений, учащиеся приобретают способность сравнения отношений частей и целого в учебной постановке.

Рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном искусстве. С рисунка (эскиза) зарождается идея в любом из визуальных видов искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, иллюстрация и т. д. В. В. Верещагин говорил: «...Художественная техника — это грамматика, без которой никакие стремления в искусстве не серьезны и походят на замыслы младенца» [2, С. 419]. Навык рисо-

вания составляет основу мастерства, который постепенно преобразуется в творческую манеру через индивидуальное освоение художественной техники. Для дальнейшей реализации, подачи своего проекта необходимы навыки рисования, а также компетенции, которые студент приобретает в процессе изучения «Академического рисунка» и «академической живописи». В процессе освоения этих дисциплины студенты получают профессиональные знания, вырабатывают мировоззренческую позицию, накапливают творческий потенциал. Если исходить из общепринятого положения, рисунок и живопись следует рассматривать как средство продуктивного общения между рисующим и окружающим миром. То есть, как средство формирования художественного языка будущего живописца, дизайнера, инженера, архитектора и т. д. И задачами академического рисунка и академической живописи, как учебных дисциплин, являются привитие обучающимся навыка художественного видения окружающего мира и его правильного образного изображения.

В век развития высоких технологий о рисовании следует говорить как о тренажере головного мозга и средстве формирования мышления необходимого, для выполнения в дальнейшем успешных проектов в профессиональной сфере. По мимо плюсов, которые несет глобальный прогресс есть и минусы, которые возникают из — за стремительного развития социальных сетей, к таким недостаткам относится клиповость мышления у некоторых студентов, не достаточно развита усидчивость и нет умения концентрировать свое внимание длительное время на поставленной пред ними задачей. На наш взгляд, практика рисования помогает решать данную проблему. Например, нейрографическая методика рисования разработанная психологом, архитектором П. Пискаревым исследует «процесс изменения в психике рисующего в результате появления новых нейронных связей через визуально-моторное восприятия и преобразование символов,

образов, интеллектуальных объектов на плоскости листа (или других материальных носителях) в ходе создания нейрорисунка» [3]. McKay, L., Barton, G., Garvis, S., Sappa, V. описывают положительное терапевтическое влияние на жизнедеятельность человека различных видов искусств, в том числе рисунка и живописи [6]. Академический рисунок и живопись помогают подготовить обучающихся к дальнейшим более сложным задачам, а также развивают наблюдательность и эстетическое восприятие мира. Систематические занятия рисунком призваны развить осознанные навыки оперирования самыми сложными формами и конструкциями, как в реальном пространстве, так и в пределах воображаемого пространства. Организация учебного процесса, при которой академический рисунок и живопись осваиваются с самого начала процесса обучения художественным специальностям, является примером одного из основных принципов образования: от простого к сложному; от общего к частному. Преемственность между академическим рисунком и специальными дисциплинами дает студенту понимание целостности процесса развития эстетических идей, стилистики и художественной образности.

В основу академического рисунка положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием в системе общепрофессиональной подготовки квалифицированных специалистов. Выдающемуся художнику и изобретателю Леонардо да Винчи принадлежат слова «Практика всегда основана на теории, и без нее ничто не может быть сделано хорошо...[7]» Овладев основами реалистического рисунка, студент может использовать свои знания в будущей профессиональной и творческой работе. Вся учебно-творческая работа по рисунку неразрывно связана с практическим применением перспективы, пластической анатомии и законов распределения светотени на объемной форме предметов. Творческая деятельность не может быть реализована без азов изобразительной грамоты. Она

прежде всего предполагает владение принципами и закономерностями изображения предметов на плоскости бумаги или холста.

Рисование представляет собой сложный процесс в изучении окружающей действительности и в создании художественного образа. В ходе рисования с натуры студенты активно решают такие изобразительные задачи как: реализация своего замысла, осмысление учебной постановки, создание композиции, соотношение пропорций, конструктивное построение, исследование формы и объемов предметов, определение тона и колорита и др.

В ходе исследования объекта путем его изображения у студентов формируются необходимые профессиональные умения и навыки, развиваются зрительная память и воображение, активизируется процесс познания и осмысления художественного образа, являющегося интерпретацией объективной действительности в изобразительном искусстве средствами и материалами рисунка и живописи. Также трансформируется эстетическое восприятие окружающего нас мира и некоторое реалистическое видение, углубляется понимание композиции в результате имеющихся теоретических знаний и практических умений и навыков. Все это способствует творческому переосмыслению и интерпретации художественного восприятия окружающей среды.

В рисунке преподаватель обучает навыкам изучения натуры, конструктивно-аналитического мышления, формируя профессиональные графические навыки и основные принципы построения изображения объемных форм на плоскости, а также композиционному, объемно-пространственному мышлению. Эти знания и умения, полученные при изучении рисунка, необходимы будущим живописцам, графикам, скульптурам, архитекторам, дизайнерам, иллюстраторам, мультипликаторам и др. для передачи идеи, грамотной реализации замысла в авторском проекте. Только овладев хорошим умением и навыком рисования, будущие специалисты способны успешно решать профессиональные задачи.

На занятиях академической живописи студенты на практике исследуют такие понятия как: тепло — холодность цвета и света, колорит. Академическая живопись открывает перед студентом художественной специальности возможность реализации разнообразия цветовой гаммы, проявляя красоту и гармонию восприятия реального мира. В ходе написания натуральных постановок происходит поэтапное погружение в разнообразие цвета, коррекция его восприятия, и побуждение к проявлению через свое творчество, обеспечивая накопление опыта самовыражения в художественно-эстетической и проектной деятельности. Таким образом, мы можем сказать, что цвет обладает высоким потенциалом в формировании у обучающегося художественно-эстетической культуры, помогает увидеть подлинную красоту мировых культурных образцов, переосмыслить ценности и нормы развития художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии окружающего мира. Занятия живописью позволяют проработать восприятие цвета, увидеть красоту его проявления в живописи, способствуя развитию у студентов художественных специальностей осознанного применения колорита в своих проектах.

Практическое задание «Рисование фигуры в интерьере» одно из самых сложных в обучении рисованию, предполагающее изображение на плоскости листа сложной объемной формы в пространстве. Мышление студентов направляется на исследование формообразования предметов в интерьере, на умение находить закономерности, понимание общности в строении многообразных объектов действительности, как форм, состоящих из совокупности геометрических тел и отличающихся друг от друга пропорциями и расположением в пространстве. Одним из наиболее сложных, интересных и содержательных объектов в учебной практике и искусства в целом, является человек его внешние и внутренние черты. Темы учебных занятий, направленные на исследование человека через изображение, следуют по про-

грамме «Академический рисунок» и «Академическая живопись» на завершающих этапах изучения студентами художественных специальностей данного курса, исключением являются студенты станковой, монументальной живописи. Как правило живописцы начинают практиковать рисование человека уже в начале обучения, и в течении длительного времени изучают данную тему и оттачивают навыки. Не в зависимости от специальности студентам необходимо владеть базовыми знаниями по пластической анатомии, уметь смотреть на всю постановку обобщенно, через фигуру переднего плана, целостно воспринимая ближнее и находящееся вдали пространства формы, уметь художественными средствами создавать объем, форму, передавать линейную, воздушную перспективу, индивидуальные черты портретируемой модели.

Практика в области изображения человека развивает способность обобщать, образно выявлять характерные индивидуальности. Ощущение соразмерности фигуры и окружающих ее предметов, эстетики человека и окружающей среды, что закладывает основы исследования антропометрических данных эргономики. Умение создавать целостный художественный образ, эмоциональную атмосферу в работе применяется в проектной деятельности как осознанное понимание психологической составляющей функциональной целесообразности своего проекта, представляя его детали как комплекс «режимов качеств и структур, воздействующих на психику и сознание человека».

Для успешной профессиональной деятельности специалистам художественного профиля требуется высокий уровень развития творческих и интеллектуальных способностей. Например Кравцова Т. А., Горбачева Д. А. рассматривают профессиональное обучение студентов как «осознанный, специально направленный, организованный процесс и результат формирования профессиональной мотивации, освоения комплекса профессиональных знаний, необходимых компетенций, развития важнейших про-

фессионально-личностных качеств, основывающихся при этом на индивидуальной авторской, творческой манере» [4, 5]. Где освоение таких дисциплин как академический рисунок и академическая живопись способствует формированию личности через эстетические категории и гармоничному развитию студентов. Академический рисунок и академическая живопись закладывают реализацию основных целевых установок профессиональной подготовки, формируют специалиста способного гармонизировать, одухотворить и упорядочить утилитарную среду человека. Рисунок и живопись создают фундаментальную основу в получении студентами знаний и навыков, к использованию основных изобразительных принципов, к свободному владению изобразительными приемами.

Обучение академическому рисунку и академической живописи создают необходимые условия для профессионального становления специалиста художественного профиля, формирования профессиональной направленности, приобретения творческого опыта и профессионально-компетентностных качеств. Поэтому на наш взгляд необходимо закладывать в программу обучения достаточное количество часов на практические занятия по академическому рисунку и академической живописи в ходе обучения специалистов художественных специальностей. ■

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Ли Н. Г.* Основы учебного академического рисунка: учеб. пос. / Н. Г. Ли. — М.: Эксмо, 2009. — 239 с.
2. Мастера искусства об искусстве. — М.-Л., 1937 — 1939 — Т. 4.
3. *Мохова Ю. А.* Пластичность головного мозга и нейрографика / Ю. А. Мохова // Russian Journal of Education and Psychology. — 2019. — Т. 10. — № 4. — С. 61-66.
4. *Горбачева Д. А.* Содержательные основы формирования профессионально-художественной компетентности у студентов —

будущих художников монументальной живописи в процессе обучения в вузе / Д. А. Горбачева, Е. В. Костенко // Мир науки, культуры, образования. — 2020. — № 6(85). — С. 31-33. — DOI 10.24412/1991-5500-2020-685-31-33.

5. *Кравцова Т. А.* Гуманитарно-художественная компетентность будущего дизайнера. Известия РГПУ имени А. И. Герцена. 2008; No 49: 312 — 31.
6. Arts-based research, resilience and well-being across the lifespan (Book) McKay, L., Barton, G., Garvis, S., Sappa, V. 2020. Arts-Based Research, Resilience and Well-being Across the Lifespan с. 1-351.
7. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве / Леонардо да Винчи — Москва: АСТ, Neoclassic, 2019. — 256 с.