

Рощин Сергей Павлович
доктор педагогических наук,
профессор кафедры рисунка и графики
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Roshchin S. P.
doctor of pedagogical Sciences
professor of department of drawing and graphics MCU

[Institute of Culture and Arts](#)

E-mail: sergey_rosh@bk.ru

Филиппова Людмила Сергеевна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры рисунка и графики
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Filippova L.S.
candidate of pedagogical Sciences
teacher of department of drawing and graphics MCU

[Institute of Culture and Arts](#)

E-mail: Lyudmila_filippova@list.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В статье авторы рассматривают академический рисунок как учебную дисциплину в процессе подготовки художника декоративно-прикладного искусства. Авторы подчеркивают значение творческого в рисунке и актуализируют значение рисунка в изобразительном искусстве. Основным тезисом статьи является то, что рисунок как учебная дисциплина при подготовке художника декоративно-прикладного искусства сочетает традиции академического рисования с художественно-творческими поисками в различных стилях и видах графики.

Ключевые слова: Художник декоративно-прикладного искусства, академический рисунок, графика, изобразительное искусство, художественный образ, творческие способности.

ACADEMIC DRAWING IN THE EDUCATIONAL PARADIGM OF THE ARTIST OF ARTS AND CRAFTS

Abstract. In the article the authors consider academic drawing as an educational discipline in the process of education of the artist of arts and crafts. The authors emphasize the importance of creativity in drawing and actualize the value of drawing in the visual arts. The main thesis of the article is that drawing as an academic discipline in the process of education of the artist of arts and crafts combines the tradition of academic drawing with artistic and creative research in various styles and types of graphics.

Keywords: Artist of arts and crafts, academic drawing, graphics, fine arts, artistic image, creative abilities.

Рисунок это основа любого произведения искусства, будь то произведение живописи или графического дизайна, декоративно-прикладного творчества. Рисунком является и любой эскиз, проект. Рисунок - универсальный язык, который понятен каждому человеку подобно звучанию музыки, выразительности движений в танце. Важная задача рисунка — это приобретение определенных навыков, так необходимых художнику: постановка глаза, развития чувство пропорций, понимание конструктивного строения формы, точность и уверенность линий, умение моделировать объем и пространство при помощи графических средств. В то же время решение этих задач служит достижению главной цели рисунка – поиск и создание выразительной художественно-образной композиции. Предназначение рисунка не только в том в том, чтобы быть упражнением, эскизом для картины, а и выражением творческого замысла художника, быть самостоятельным произведением искусства.

Ведущая цель обучения изобразительному искусству – развитие творческих способностей обучающихся. Вместе с тем, в процессе занятий мы стараемся развить и усовершенствовать точность рисунка, постоянно упражняясь в решении конкретных отдельных задач: пропорции, конструкция, пер-

спектива, моделировка объема и т.д. И часто эти упражнения становятся для студентов нудными, скучными, однообразными. Начинающие художники, обладая обусловленной их возрастом горячностью, противятся этому, рвутся в бездну творчества и самовыражения. Рисунок требует приложения больших усилий и самоотдачи для достижения высоких результатов, а это приходит не сразу и не просто. Поэтому разделение учебного рисунка и творчества в процессе обучения не способствует развитию творческих способностей будущего художника. Об этом много пишет художник, педагог, современный ученый В.П. Зинченко: «Развитие творческих способностей необходимо понимать как задачу совершенствования отдельных способностей студентов в их функциональном единстве и создания системы устойчивых связей между ними, определяемой самой изобразительной деятельностью. Отсюда развитие творческих способностей студентов на академических занятиях по рисунку предполагает повышение эмоциональной активности, улучшение на этой основе восприятия учебной постановки и развитие художественно-образных качеств мышления»[3; 118].

Задача педагога раскрыть во всей широте выразительные возможности рисунка. Понимая рисунок лишь как основу для будущего произведения изобразительного искусства, мы лишаем его первостепенного смысла. Задача современной методики преподавания рисунка как учебной дисциплины в вузе – наполнить занятия творческим смыслом, открыть для студента выразительные возможности графического искусства, наделить средствами для решения художественно-творческих задач.

Согласно Федеральному государственному стандарту 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:

- вид творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и объеди-

няющий достижения декоративного искусства, конструирования, технологии и направленный на создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных и тиражируемых предметов и изделий;

- образование в области искусств;
- художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- педагогическая деятельность художественного профиля.

Направленность обучающихся на создание изделий декоративного искусства, художественное проектирование, педагогическую деятельность художественного профиля подразумевают наличие у выпускника художественного вкуса и хорошо развитое художественно-творческое мышление. Для достижения этих целей рисунок как учебная дисциплина сочетает традиции академического рисования с художественно-творческими поисками в различных стилях и видах графики. Такой подход к учебно-творческому рисованию подразумевает решение следующих специальных задач учебной программы дисциплины:

- реалистическое изображение сложных форм посредством понимания конструкции, пропорций, знания законов прямолинейной и световоздушной перспективы, принципов моделирования объема, передачи материальности (фактуры, текстуры) в рисунке.
- создание художественного образа человека в его среде жизнедеятельности, насыщенной предметами декоративного искусства и дизайна. В этой связи - посредством изучения анатомического образа человека, понимания пропорций фигуры человека, приобретение навыков изображения одежды и предметов декора и обихода человека.
- создание тематических композиций посредством образного языка графического искусства, знаний композиции, навыков стилиза-

ции, навыков работы различными графическими материалами и в различных техниках.

Дисциплина «Академический рисунок» представлена следующими разделами: основы академического рисования; конструктивное рисование; перспективное рисование на основе изображения элементов декора в интерьере; человек в окружающем его пространстве.

Раздел 1. Основы академического рисования.

Цель – введение в основные понятия академического рисования. Теория линейной и воздушной перспективы. Теоретические и практические вопросы постановки глаза художника- умения сравнивать, чувствовать пропорции, уметь абстрагировать форму.

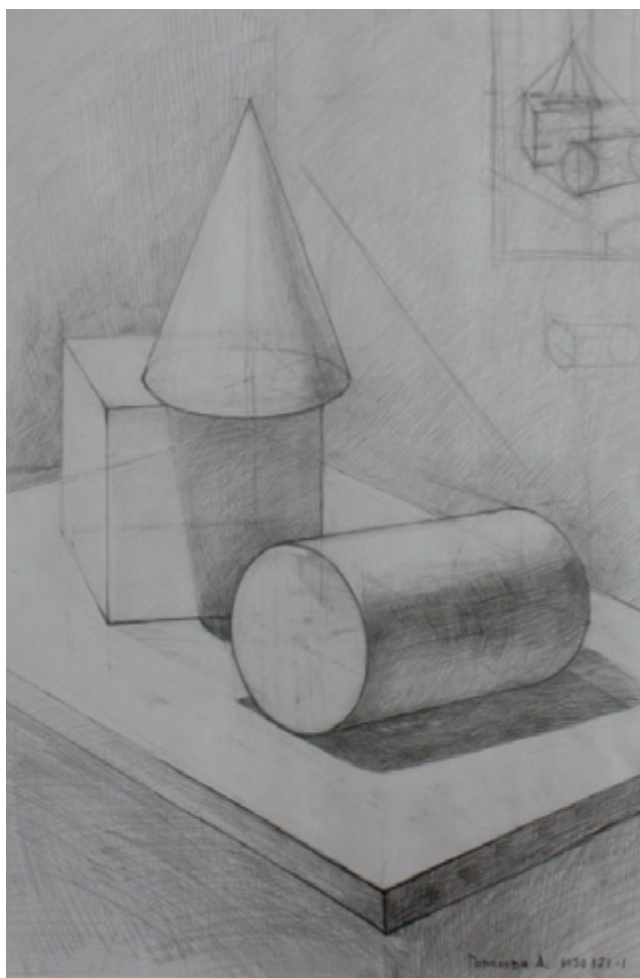

Рис. 1. Учебный рисунок постановки из простых геометрических тел, 1 курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Рис. 2 Рисунок постановки с гипсовыми розетками, 1 курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Раздел 2. Конструктивное рисование.

Цель – дать основные принципы академического рисования на примере конструктивного рисования не сложных по форме предметов. Понятие конструкции формы и конструктивного рисования. Изучение главных конструктивных закономерностей построения живой натуры. Изучение материалов и техник рисования.

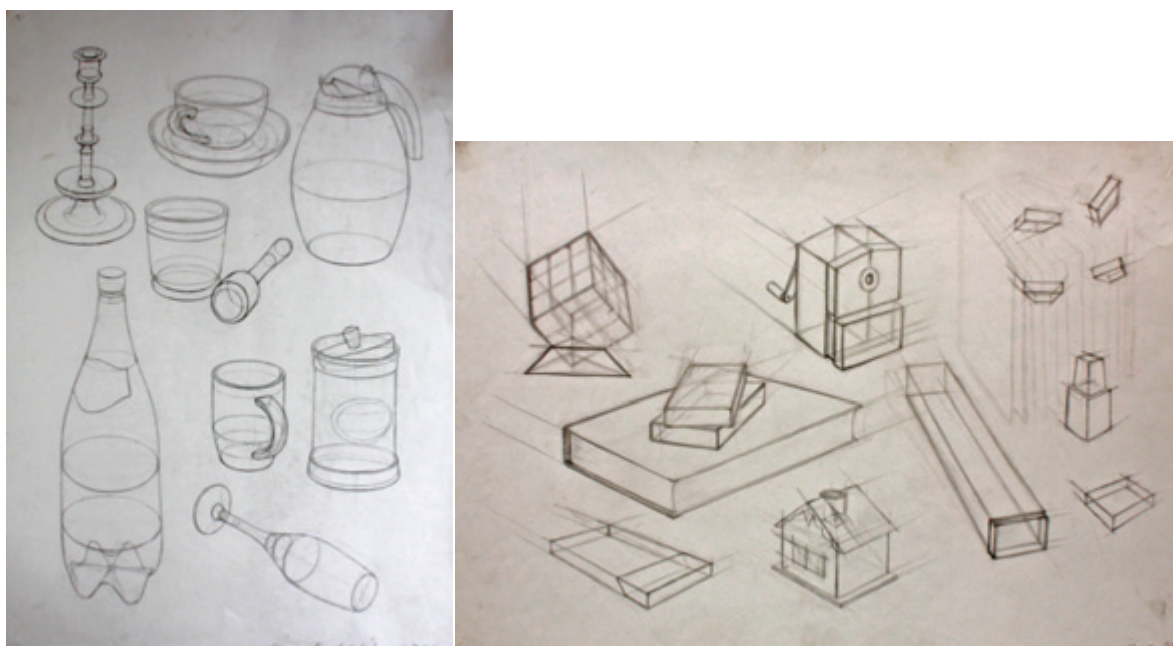

Рис. 3. Линейно-конструктивный рисунок предметов, в основе которых тела вращения, 1-2 курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Раздел 3. Перспективное рисование на основе изображения элементов декора в интерьере.

Цель – изучение теории и практики перцептивной (наблюдательной) перспективы. Основные принципы классического искусства (кьяроскуро, контропосто, сфумато). Построение теней и отражений в перспективе.

Рис. 4. Фрагмент интерьера, сангина. 2курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Рис. 5. Рисунок интерьера, 2курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Раздел 5. Человек в окружающем его пространстве.

Цель – ознакомление с пластической анатомией фигуры человека. Способы и особенности изображения человека в рисунке и графике. Передача характера через пластические возможности различных художественных материалов. Создание художественного образа средствами графики. Изучение принципов создания многофигурной тематической композиции.

Рис. 6. Рисунок гипсового слепка головы Аполлона. 3 курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Рис. 7. Рисунок портрета,. 3курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Рис. 8. Рисунок портрета,. 3курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Рис. 9. Рисунок фигуры,. 4курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Рис. 10. Рисунок фигуры,. 4курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Следует отметить, что с дисциплиной «Академический рисунок» тесно связана дисциплина «Рисунок специализации». Раздел 4 связан с изображением человека не только средствами академического рисунка, а в большей степени с графикой. В особенности рисование человека в профессиональной и декоративной среде, тематическая многофигурная композиция – эти темы направлены на поиски графического решения сложных композиций, на реше-

ние художественно-творческих задач в рисунке и графике, т.е. непосредственно на подготовку студента к самостоятельной художественно-творческой деятельности в будущей профессии.

Рис. 11. Тематическая композиция,. 4 курс. Институт культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ

Литература

1. Архипов, А.А. Патриотическое и эстетическое воспитание студентов в процессе формирования отношения к истории своей страны и культурному наследию / А.А. Архипов, И.С. Пензин, А.С. Хлебников // Искусство и образование. 2018. №2 – С. 67-76.
2. Архипов, А.А. Педагогическая система обучения изобразительному искусству М.В. Матюшина / А.А. Архипов, И.С. Пензин, А.С. Хлебников // Искусство и образование. 2018. №5 – С. 177-187.
3. Зинченко, В.П. Развитие творческих способностей на занятиях академическим рисунком: Дисс... докт. пед. наук. М., 1996 – 359 с.
4. Зинченко, В.П. Развитие творческих способностей в учебном рисунке / В.П. Зинченко, Н.В. Зинченко, Л.С. Филиппова / Проблемы современ-

- ного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 60. – Ч. 3. – С. 146-150.
5. Зинченко, В.П. Психолого-педагогические основы развития творческих способностей студентов на факультете изобразительного искусства / В.П. Зинченко, Н.В. Зинченко / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 59. – Ч. 3. – С. 313-316.
 6. Роцин, С.П. Мотивация художественного образования как важнейшая задача методики преподавания изобразительного искусства // Вестник МГУКИ. 2009. №4. – С. 139-143.
 7. Семенова, М.А. Искусство акварельной живописи в формировании профессионализма педагогов изобразительного искусства // Педагогика искусства. 2010. №4. – С. 232-239.
 8. Филиппова, Л.С. Специальная подготовка обучающихся к художественно-творческой практике (плёнэру) в системе дополнительного образования // Наука и школа. 2016. №6 – С. 170-174.