

ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА КАК ЕДИНАЯ ЦЕПЬ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ДИЗАЙНЕРА

Е. П. Никитина

В системе формирования личности художника-дизайнера ведущую роль играет обучение рисунку. Рисунок служит костяком любого изображения, конструктивной основой в осуществлении любого пластического замысла, необходимой грамотой для всех художников.

Никакое творчество не мыслимо без активного восприятия действительности. На занятиях по рисунку начинается воспитание тех качеств учащихся, которые помогут им стать художниками. Одним из основных задач в воспитании этих качеств является задача «постановки глаза». Умение «схватить» главное в натуре, конструктивную сущность её позволяет воспроизвести в определённом графическом материале её зрительный образ.

Для практики изобразительного искусства способность целенаправленного восприятия натуры является необходимым условием. Для того, чтобы нарисовать любой предмет, надо увидеть строение его формы, пропорции, объёмность, местоположение в пространстве. Надо признать, что для людей, прежде никогда не рисовавших, эти на первый взгляд простые задачи оказываются непростыми. Поэтому правильно поставленная задача, концентрирование учащихся на определённых характеристиках объекта изучения приводит к успешному их изображению. Полезно дать вербальный анализ особенностей модели, её смысловую и пластическую характеристику. Немаловажен и фактор увлечённости ученика заданием.

Второй этап, нацеливающий ученика на творческое преобразование объекта и также развивающий его художественно-образное мышление, – стремление увидеть невидимое, неподвластное обычному зрению. Происходит направленная концентрация восприятия в сторону обострённого объёмно-пространственного мышления. Следует постараться ощутить невидимую сторону предмета, пройти сквозь него взглядом, словно рентгеном, в горизонтальной и сагиттальной плоскостях, создав воображаемые сечения форм.

Специфика нашего учебного курса рисунка направляет учащегося к анализу пред-

метов рисования с точки зрения геометризации сложных природных форм. Надо сказать, что подобный метод рисования для начинающих, не имеющих практического рисовального опыта наряду с эмоциональностью восприятия мира наиболее плодотворен.

Ещё флорентийский зодчий Альберти в своём трактате «Три книги о живописи» подчёркивал значимость рисунка как научной дисциплины: «Мне хочется, чтобы живописец был как можно больше сведущ во всех свободных искусствах, но, прежде всего я желаю, чтобы он узнал геометрию» [1, с. 58]. Его главный принцип освоения рисунка – от простого к сложному. Начинающему рисовальщику бывает трудно, а порой и не возможно дать правильное перспективное изображение сложной формы. Но если обобщить сложную форму до простейших геометрических форм, то даже начинающий художник справится с этой задачей.

Очень интересно говорит о рисунке советский график и педагог В. А. Фаворский: «В рисунке очень важен белый лист, на котором вы изображаете. Если вы возьмёте линейный рисунок, то вы из линии строите поверхности, а из поверхностей – вещь. Белый лист в ваших руках – это масса белого цвета, из которой вы лепите ваш рисунок. Очень важно, рисуя, возбудить это чувство массы белого на бумаге, чтобы ваш первый контур, первый штрих поднимал это белое, делал его массивным, чтобы вы могли в этой белой массе увидеть ту форму, которую вы хотите изобразить» [4, с. 298].

Ощущение белого листа как массы будущей формы очень важно в воспитании дизайнеров и архитекторов, ведь они имеют дело с преобразованием пространства. Основным средством выражения изобразительного пространства всегда была линия. Линия является разделительным контуром между пространством и предметом. И она должна быть «живой», чтобы выразительно передавать и пространство, и предмет, завязывая их в единое композиционное целое.

Подлинное мастерство приходит не сразу. По мере усвоения элементарных основ изобразительной грамоты удельный вес

ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА КАК ЕДИНАЯ ЦЕПЬ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ ДИЗАЙНЕРА

творческих проблем будет постепенно возрастать. И в решении задачи развития творческого потенциала учащегося нам помогает практика параллельного ведения учебного и декоративно-графического решений. Чем больше у него творческого опыта, тем полнее и многограннее он видит окружающий мир, тем богаче мир образов. Сочетание натурального рисования, когда у начинающего художника формируется рисовальная грамота, и творческого переосмысления натурального рисунка приводит к наилучшим результатам.

Задания по преобразованию натурального рисунка – характерная черта в системе нашей рисовальной школы. Это отражено в учебной программе по рисунку. Каждый педагог вносит свои коррективы в эту программу. Беря лучшее от находок каждого педагога, создаётся своя система творческого развития учащихся.

Опыт накапливается от задания к заданию. Задачи на преобразование натурального рисунка ставятся по принципу от простого к сложному. По мере усложнения натуральных заданий усложняются задачи на преобразование. Меняются и средства выражения графической идеи от пятнового решения до применения графических фактур. Вводятся также современные компьютерные технологии, которые расширяют творческие возможности юного художника.

Система нашей рисовальной школы основывается на изучении материального мира, предполагающая использование разных типов знаков. В разных искусствах тот или иной тип знака получает преобладающую значимость. В изобразительных доминирует иконический (т. е. изобразительный) тип знака. Воспринять такой знак значит по видимым признакам установить сходство с означаемым предметом. Не обладая памятью о том, как выглядят вещи, нельзя вообще воспринять изобразительный знак. Такова элементарная основа изобразительности. Чем больше мы рисуем с натуры, тем больше запоминаем, а, следовательно, больше имеем возможности сказать своё слово в изобразительном искусстве. Преобразование натурального рисунка – путь к созданию своего изобразительного мира, своего языка изобразительности. Преобразуя натуральный рисунок, мы обращаемся к разным историческим пластам искусства, разным его течениям.

Основоположник абстракционизма Василий Кандинский писал в своей книге «Ступени»: «Мне кажется, что благодаря – стечением времени приобретённым – внешним

формальным средствам я писал всё ту же «натуру», но лишь форма моя совершенствовалась в своей большей существенности и большей выразительности» [2, с. 62].

Знание разных направлений в искусстве позволяет наиболее полно раскрывать в творческих работах индивидуальное видение, индивидуальное мироощущение и находить свой язык и стиль. Задачи, которые мы ставим перед учащимися, не сводятся только к анализу форм и их изображению на бумаге, но и предполагают постепенное нарастание сложности и глубины стоящих перед автором этих художественно-пластических решений и его творческих стремлений.

Безусловно, роль учителя в освоении рисунка трудно переоценить. В учебно-творческом процессе учитель и ученик призваны совместно, а значит, сотворчески решать одну задачу: чтобы с листа на них глянула жизнь. «Поэтому, рисуя, надо пережить мертво-холодную белизну чеканных граней гипсового куба и потемневшую от времени медь видавшего виды тульского самовара, трагическую беспомощность могучего «Скованного раба» Микеланджело, усталую задумчивость серебряной от времени старательно позирующей старушки, трепетно-упругую пластическую красоту форм обнаженной модели» [3, с. 208].

Учитель обязан обратить внимание на особенности постановки, настроить не только на выполнение учебных задач, но и на внутреннее погружение в мир пластики форм. Учитель «заряжает» ученика энергией творческого исследовательского поиска, затем лишь дирижируя, направляя ход работы.

Эффективность действий педагога всецело зависит от его педагогического опыта, системы ведения занятий, выдумки и собственного авторитета, во многом обеспечивающего доверительное и уважительное отношение со стороны учеников.

Любая работа плодотворна, если нацелена не только на накопление знаний и навыков, но и на раскрытие и развитие врождённых уникальных склонностей ученика. Важно научить пересказывать впечатления о натуре, о форме языком изображений, языком пластического искусства.

В нашем институте архитектуры и дизайна, на кафедре изобразительных искусств работают опытные и начинающие педагоги, но все они любят дело, которому служат и добиваются замечательных результатов. С первых же курсов они направляют студентов к развитию творческого потенциала. Этому

способствуют разнообразные конкурсы рисунка, в которых участвуют наши студенты под руководством опытных педагогов.

Первые Дипломы за участие в Международном конкурсе архитектурного рисунка 2005 года в Казани получили: студ. Вагнер С. (руководитель ст. преп. Зайков Н. С. – Диплом 1 степени за методическую разработку); студ. Жаворонкова С. (руководитель Зайков Н. С., студ. Крымская Л. (руководитель Зайков Н. С.) – дипломы 2 степени; студ. Чиридник Е. (руководитель доцент Никитина Е. П.), студ. Милюков М. (руководитель ст. преп. Никитюк Ю. Ю.) – дипломы 3 степени.

Круг участников расширяется. Интерес к участию в конкурсах растёт. Уже в следующем конкурсе работы наших учащихся качественно улучшились. Четвёртый конкурс на лучший архитектурный рисунок принёс нам 6 дипломов и 2 грамоты: Диплом 1 степени ФАО РФ получила студентка Белозёрова А. (руководитель доцент Никитина Е. П.), Диплом 2 степени – студентка Кошелева О. (рук. доцент Никитина Е. П.), Диплом 3 степени – студент Есипов Р. (руководитель ст. преп. Акимова Н. Г. Два диплома 3 степени получил студент Кузнецов Д. (рук. ст. преп. Зайков Н. С.) Диплом союза дизайнеров России (Татарское отделение) – студентка Кошелева О. (рук. доцент Никитина Е. П.). Диплом так же получила Никитина Е. П. за учебно-методическое пособие «Декоративно-графическое преобразование натурального рисунка».

В 2008 году в залах Алтайского отделения СХР состоялась отчётная большая вы-

ставка ИнАрхДиз АлтГТУ, где так же широко была представлена кафедра изобразительных искусств графическими, живописными и скульптурными работами наших студентов, выполненными под руководством преподавателей кафедры. Дипломы АКО ВТОО «СХР» получили: Александрова Е. (рук. доцент Кульгачёв М. А.), Киселёва А. (рук. Кульгачёв М. А.), Астахов А. (рук. ст. преп. Олейников Е. В.), Поляков А. (рук. доцент Прохоров С. А.), Шпенглер А. (рук. доцент Никитина Е. П.), Быков И. (рук. доцент Зайков Н. С.).

Педагоги кафедры изобразительных искусств не только работают со студентами, помогая им «заразиться» творческим горением, но сами подают пример творческой активности, участвуя в выставках разного уровня, занимаясь научной деятельностью.

В дальнейшем мы также будем направлять своих учащихся на творчество, активное участие в конкурсах и выставках, так как выставочная деятельность развивает и обогащает их опытом, даёт возможность сравнить свою работу с другими, а, следовательно, учит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альберти Леон Батиста. Десять книг о зодчестве, в 2 т. – М., 1937.
2. Бабияк, В. В. Русский учебный рисунок / В. В. Бабияк. – СПб. : Гиппократ, 2004.
3. Василий Кандинский. Точка и линия на плоскости. – СПб. : Азбука классика, 2005.
4. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский. – М. : Советский художник, 1988.