

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРОЦЕССА ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ОГУ

Гладышев Г.М.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Становление и развитие дизайн-образования в системе высшей школы предполагает постоянный художественно-педагогический поиск скрытых резервов и их реализацию в методике преподавания таких специальных учебных дисциплин, как: «Академический рисунок», Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование» и др. В художественном образовании студентов-дизайнеров учебная дисциплина «Академический рисунок», составляет одну из основ практической подготовки специалиста.

Высшая художественная школа закладывает основы профессиональной грамотности и мастерства, формирует мировоззрение художника, дизайнера. В выполнении этих ответственных задач, особая роль принадлежит рисунку, как основе всех видов изобразительного искусства. Рисунок не только искусство, но и наука, обучающая мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать пластическую структуру предметов на плоскости [4, 3].

Академизм (фр. *academisme*) — направление или тип искусства, сложившийся в академиях художеств. Академизм вырос на следовании внешним формам классического искусства. Последователи характеризовали этот стиль как рассуждение над формой искусства древнего античного мира и Возрождения. Термин «академизм» сейчас часто относится к описанию построения композиции и техники исполнения, а не к сюжету художественного произведения. В академиях происходит академизация (превращение в норму, образец и основу художественной школы). Академизация — необходимая сторона развития художественно-изобразительной культуры, связанная с сохранением и развитием высших наиболее совершенных традиций и образцов искусства и созданием на этой основе художественной школы, профессионального образования. Понятие «академический» в ряде научных источников понимается как придерживающийся установленных традиций (наука, искусство) [1,7].

Учебная дисциплина «Академический рисунок» общепрофессионального цикла ФГОС высшего профессионального образования по направлениям подготовки специалистов дизайнеров различных направлений, как художественно-практическая дисциплина, при реализации которой художник-педагог в процессе обучения на практических и теоретических занятиях со студентом передает ему опыт, умения, знания и навыки непосредственно в ходе выполнения учебного задания.

Сама школа академического рисунка, как направление и как основные принципы обучающей деятельности, относительно традиционна. У каждого направления в области традиционного искусства и дизайна существуют свои

принципы, подходы, законы, закономерности, правила и аксиомы которые определяются профессиональными направлениями, эстетическими и функциональными возможностями.

Однако на сегодняшний день усиливаются тенденции к изменению содержания художественного образования, методов и форм работы со студентами, связанные, прежде всего, со вновь формирующимися концепциями развития профессиональных учебных заведений. Поэтому становления методики преподавания академического рисунка осуществляется в постоянных колебаниях между общими требованиями академической школы изобразительного искусства, как «универсальной», и, узконаправленными специальными задачами профессионального обучения при подготовке проектировщиков разных специальностей и квалификаций (графический дизайн, промышленный дизайн, средовой дизайн, дизайн костюма и др.). В этой связи происходят постоянные различные поиски устранения разрыва между желаемым состоянием результатов и продуктов, полученных и созданных студентом, освоивших учебную дисциплину «Академический рисунок» и реальным, имеющим место в сегодняшней педагогической практике. Устранение этого разрыва, как несоответствия между реальным и желаемым состоянием результатов по качеству выполнения рисунков студентов, можно рассматривать как поиск решения самой проблемы в плане соотношения между традициями академической школы и инновационностью в изобразительном искусстве. Существование такого несоответствия и разрывов, между желаемым и реальным результатами, позволяет определить, что современное состояние в преподавание учебной дисциплины «Академический рисунок» становится в наше время актуальной проблемой теории и практики.

Образцы в области рисунка академической школы прошлого, в настоящее время представляют собой художественную, эстетическую, историческую и культурную ценности. Являясь общепринятыми образцами, эталонами и основными критериями графической культуры, не утративших своей актуальности со временем, они раскрывают нам основную роль графики в творческом и производственном процессах, как художников графиков, так и дизайнеров. При работе студентов над учебной постановкой по дисциплине «Академический рисунок» происходит создание так называемого продукта, как «объекта», «произведения» (рисунка) или «вещи» посредством проектирования самого процесса работы, результатов и конечного продукта, что и представляет собой самостоятельную ценность и практическое значение.

Опираясь на современное понимание особенностей и возможностей проектного использования изобразительных средств, современные потребности дизайна – преподавателями определяются направления и подходы к поиску новых и эффективных графических языков. А в связи с освоением и активном внедрении в практику обучения студентов технологий проектов, новых технологических, технических и организационных форм, заставляют преподавателей специальных дисциплин разрабатывать новые подходы к методике преподавания рисунка, новые графические приемы и методы. Процесс обучения академическому рисунку, предполагающий взаимодействие

основных элементов процесса познания, опирается на достижения дидактики и отражает взаимосвязанную деятельность педагога и студента. Эта взаимосвязь осуществляется через осознание целей и задач обучения, посредством применения различных методов и средств обучения, а также форм организации учебного процесса, направленных на усвоение студентами всего объема содержания учебной дисциплины. Однако необходимо отметить, что на сегодняшний день усиливается повсеместно утрата подлинно реалистических ценностей и традиций в системе художественного образования. Об этом говорит падение уровня профессионального искусства, его «духовное обесценивание», снижение качества академической подготовки студентов во многих художественных вузах России и зарубежья [3, 6].

Чтобы определить ценность внедрения в практику новых подходов к преподаванию академического рисунка, требующих современной действительностью и потребностью общества, считается необходимым понимать, как развивалась графическая культура прошлого, какие цели и задачи решались в рамках преподавания учебной дисциплины «Академический рисунок». В системе художественного изобразительного образования России графическая культура была представлена на основе традиций Русской академической школы изобразительного искусства, как «универсальное» художественное образование.

Эти традиции были заложены еще на рубеже XIX-XX веков, которые определяли то, что студент на первых-третьих курсах своего обучения получал базовые навыки в ряде художественных направлений, видах изобразительного искусства и специализаций (живопись, графика, рисунок, скульптура). На втором этапе обучения, старших курсах, более специализированно осваивал и изучал ту область искусства, к которой имел склонность, способность и которой решил посвятить свою профессиональную деятельность. Получив и освоив основные академические фундаментальные навыки, умения и знания по предмету, выпускник учебного заведения имел возможность определить себя, как творца, в различных сферах систем культуры, промышленности, образования.

На современном этапе становления художественно-педагогической практики, проблема преподавания академического рисунка состоит в постоянном поиске эффективных путей и методов педагогического воздействия на студентов, направленного на формирование художественного образа в академическом рисунке. Поэтому художнику-педагогу необходимо постоянно проводить работу по выявлению, научному обоснованию и проверке наиболее эффективных путей и методов педагогического воздействия на студентов. Сам процесс внедрения новшеств в практику методики изобразительного искусства, процессы активного включения студентов в всевозможные авангардные направления в изобразительном искусстве постоянно наталкиваются на традиции, закономерности и принципы состоявшегося многовекового понимания о Школе изобразительного искусства.

Каждый профессиональный художник или дизайнер непосредственно или опосредованно связан с определенной школой, с эстетической памятью народа

и контекстом мировой культуры. Возникновение специфических школ рисунка, графики, живописи обусловлено общественными потребностями сохранения, передачи и развития художественного, профессионального опыта. Школа – профессиональная общность людей, сподвижников единой художественной концепции, которая предполагает широкий диапазон тематико-стилистического разнообразия. Школы способствуют воспроизведению уже накопленного обществом художественного опыта, его актуализации и обогащению [2,43].

В каждой художественной школе, представляющей то или иное направление, сосуществуют как бы две тесно переплетенные друг с другом стороны обучения. Первая – сообщение определенного свода знаний, определенной профессиональной грамоты, позволяющей человеку рисовать, писать красками, строить композиции, создавать скульптуры, изучать технологии по рисунку и живописи и т.д. Занятия такого рода в известной мере статичны, хотя они и не лишены развития. Но их развитие менее подвижно, чем эволюция второй части обучения – формирования творческого развития художественного направления, которое данная школа представляет. При этом Школа, будучи более или менее институционализированным культурным явлением, оказывает особое нравственное влияние на художника или дизайнера [2,41].

Еще в недалеком прошлом, программы и методы обучения академическому рисунку были направлены на постановку и обязательное выполнение четко определенных задач. А сегодняшний «инновационно-узкий» подход к преподаванию такой основной специальной учебной дисциплины, как «Академический рисунок», ограничен нормативностью гос.стандарта и небольшим содержанием учебных часов.

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время имеет место и иная, не менее сложная проблема, требующая поисков реальных путей ее решения. Это когда выпускник вуза, имеющий отличную подготовку по рисунку и умеющий создавать профессионально выполненные графические произведения, не умеет применять свой опыт, знания, умения и навыки в проектно-дизайнерской деятельности, а слабо владеющий рисунком бывший студент оказывается высокопрофессиональным дизайнером по своей специализации.

Также, в связи с внедрением цифровых технологий и активным применением их на практике в процессе обучения, определилась в методике преподавания «Академического рисунка» еще одна емкая проблема, трудно разрешимая, которая отражается на студенческой среде в целом, на их отношении к учебному рисованию, а потом как следствие и на самих процессах проектирования. Студенты утрачивают интерес к рукотворному созданию рисунка, и как результат - недостаточный уровень процесса развития проектного воображения и мышления. Это находит отражение в непрофессиональной презентации своей проектной идеи, так как полученные знания в процессе освоения учебной дисциплины «Академический рисунок», фундаментальные навыки и умения не находят применения в учебных заданиях по специальности в практико-ориентированной деятельности, что в целом

понижает профессиональный уровень выпускником высшего учебного заведения.

Рассогласованность решения проблем и вопросов взаимосвязи общей фундаментальной академической и узконаправленной специализированной подготовки будущего дизайнера различных направлений и специализаций является причиной того, что преподавание дисциплины «Академический рисунок» и дизайнерское проектирование планируются и осуществляются по отдельности. Это отрицательно сказывается как на сам процесс обучения студента, так и на процессы общехудожественного воспитания и специального обучения, так как в процессе обучения студентов утрачивается ряд фундаментальных заданий по дисциплине «Академический рисунок». Малое количество заданий и временная недостаточность необходимых для качественного выполнения таких заданий, как конструктивно-линейное, объемно-пространственное, конструктивное рисование геометрических тел, порождает спад графической культуры при рисовании гипсовых геометрических тел, гипсовых слепков с произведений античных мастеров. Практически в УМКД отсутствуют длительные задания, направленные на тщательно проработанный тональный рисунок. Столь же редко встречаем учебные задания с задачами для студентов обеспечивающие качественное освоение пространства и формы линией. Исчезает из учебных заданий сама идеология и смысл академического рисунка, а это сложно проработанный тональный рисунок. По ряду причин, преподавательским составом вузов забывается то, что фундаментальная академическая школа рисунка состоялась как одна из определяющих и ведущих систем художественного образования во всем мире. Академическая школа создала множество уникальных образцов, ее назначение и роль всегда были эталоном, основным критерием, точкой отсчета относительно которого можно оценивать любые новации в области изобразительного искусства, являясь при этом основным условием в сохранении качественного образовательного процесса при обучении студентов дизайнеров художественным дисциплинам.

За последнее десятилетие наблюдается трансформация идеи и смысла академического рисования, который представляется как консервативно-вчерашним. Часто под понятием «академическая школа» понимается какая-то абстракция, забывая при этом, что русская школа изобразительного искусства много раз реформировалась за 240 лет своего «академического» становления и развития. Увлекаясь авторскими технологиями, разнообразием в написании теоретических разработок, множеством методических указаний и пособий по учебной дисциплине, создаются «неповторимые» уникальные «авторские» теоретические продукты. Однако при этом сами разработчики часто забывают о том, что в условиях часто и постоянно обновляющихся системных изменениях в системе высшего образования может привести вообще, вначале к забвению, а затем и к утрате замечательных, апробированных и признанных во всем мире традиций русской академической школы изобразительного искусства как таковой.

В процессе создания рисунка в соответствии с традициями, требованиями и с принципами академического рисунка, не отрицается такой подход к учебному рисунку, как «творческий». Существование двух подходов («академический» и «творческий») к рисованию в процессе обучения студента, не отрицает один подход в пользу другого. А если и возникают проблемы и противоречия в соотношениях между «академический» и «творческий», как между консервативным и инновационным, то эти проблемы создаются самими художниками-педагогами, что и является отражением более общей проблемы.

Направление путей развития академического рисования как системы, это учить, формировать, создавать, воспитывать профессионала-художника, профессионала-дизайнера, обладающих и владеющих высоким уровнем графической грамоты и культуры рисунка. Во все времена, обучая студентов по, характерным для академической школы рисунка, «обезличенным» программам и методикам, фундаментальная «академическая» школа изобразительного искусства воспитала огромное количество известных и отличных друг от друга художников, дизайнеров. Сама философская идея, многовековое становление принципов и традиций русской школы изобразительного искусства определяли ее состоятельность и живучесть в отличие от авторских новаторских подходов (программ, методик) к обучению рисунка, которые обычно прекращают свое существование если не в первом своем поколении, то во втором поколении от их создателей. Так как любой новаторский подход в изобразительном искусстве жизнедеятелен до тех пор, пока вновь разработанные методики, программы развиваясь, интегрируют существенные достижения других художественных школ. Таким образом, увеличиваются возможности самообновления авторских образовательных технологий.

Для системы художественно-дизайнерского образования в целом и для конкретного вуза этот процесс устранения противоречий между «академическим» и «новаторско-творческим» подходами имеет, как правило, принципиальный характер. Сама сфера художественно-дизайнерского образования внутренне противоречива. Это когда с одной стороны, она является транслятором состоявшегося педагогического и методологического опыта, традиций графической культуры и опирается на опыт и достижения прошлого. А с другой стороны, направления развития и сама сфера художественно-дизайнерского образования обязана не только соответствовать требованиям современной действительности, но и определять будущее развитие своей деятельности, опережать ее. В противном случае возможны такие последствия негативного характера как упадок или уничтожение не только самой Школы, но и самой реальной действительности, в которой она существует как область изобразительного искусства. Вот в этой ситуации, если только происходит слепое непродуманное следование устоявшимся традициям, без развития и внедрения нового, с учетом требований современности, может иметь место реальная угроза, как опасность утраты профессиональной культуры, а механическая трансляция только традиций превращается в консерватизм.

Учебную работу над заданием по рисунку, видимо, можно рассматривать и как «творческую», где студентом демонстрируется владение разными стилевыми направлениями, подходами, разнообразными техническими графическими приемами, с учетом сохранения основных требований академического рисунка.

По сути самой и содержанию практического исполнения, любой учебный рисунок выполненный студентом в соответствии с академическими требованиями - всегда авторский. Такой рисунок может быть воспринимаемым и как «творческий». Понятие «творческий» рисунок, понимается как самостоятельное и свободное решение студентом учебных задач по рисованию учебной натурной постановки, поставленных перед ним преподавателем. Когда при выполнении такого задания по рисунку, профессиональное владение студентом разнообразием графических средств, материалов и техник определяет основу уже состоявшегося опыта. А на основе полученных фундаментальных академических знаний, умений и навыков создается творческая авторская работа, как произведение. Более правильным и приближенным к объективному пониманию, видится представление о том, что творческий подход к процессу рисования и самому рисунку, как авторскому по своей значимости и к выполнению рисунка в соответствии с требованиями и принципами академической школы изобразительного искусства, понимается и принимается в их непрерывной связи.

В настоящее время накоплен достаточный педагогический, методический и практический опыт преподавания академического рисунка в специализированных вузах и на факультетах, реализующих художественно-дизайнерские образовательные стандарты и программы. И этот опыт достаточно убедительно показывает ограниченность в результатах преподавания, как академического рисунка, так и специального рисунка.

На современном этапе внедрения в практику образовательных стандартов нового поколения (бакалавриат, магистратура), в специальной, научно-методической литературе на очень низком уровне определена сама специфика практического применения художником-дизайнером знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по дисциплине «Академический рисунок». А также на недостаточном уровне определен характер взаимосвязей, возникающих между академическим и специальным рисованием, самим процессом дизайнерского проектирования.

Все эти возникающие проблемы, требующие безотлагательного их разрешения, определяют ту ситуацию, при которой возникает необходимость создания такой научно обоснованной учебно-методической системы профессиональной подготовки студента, которая бы соответствовала современным требованиям, предъявляемых к подготовке специалистов дизайнерских профилей. Система, которая могла бы в четко установленные сроки оптимально и эффективно реализовать задачи учебной дисциплины специального цикла, как «Академический рисунок» в области всех основных направлений и специализаций по дизайнерскому проектированию, определять

взаимодействие задач учебного академического рисунка и профессиональной подготовки дизайнеров.

Список литературы

1. Арсланов В.Г., Ванслов В.В, Дубова О.Б. *Пластические искусства*. – М.: Пассим, 1995. , – 154 с.

2. Гладышев Г.М. *Педагогические условия духовно-творческого потенциала будущего художника-педагога: Дис. канд. пед. наук*. – Оренбург, 2000, – 204 с.

3. Гладышев Г.М. *Художественное образование как непрерывный процесс формирования личности дизайнера: материалы Всероссийской научно-методической конференции (Оренбург, 29- 31 января 2014 г.)* – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014.– 4014 с. –ISBN 978-54417-0309-3.

Королев В.А. *Учебный рисунок*. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 128 с.