
УДК 741.021

В.С. АКОПЬЯН, А.Е. ВАЛУЕВА, М.Б. ПОХЛЕБАЕВА

**АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК И ТВОРЧЕСТВО.
ПУТИ РАЗВИТИЯ КОРРЕЛЯЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ**

Акопьян Варган Сергеевич, старший преподаватель кафедры дизайна костюма Кубанского государственного университета (Краснодар, ул. Ставропольская, 149), arshac@mail.ru

Валуева Анастасия Евгеньевна, преподаватель кафедры дизайна костюма Кубанского государственного университета (Краснодар, ул. Ставропольская, 149), valuevaanastasiameow@mail.ru

Похлебаева Майя Байзетовна, доцент кафедры дизайна костюма Кубанского государственного университета (Краснодар, ул. Ставропольская, 149), 2s_m@mail.ru

---

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования различных приемов, способствующих развитию нестандартного, творческого мышления в процессе творческой подготовки студентов. Описаны и проанализированы техники работы с графическими материалами на занятиях по рисунку. Сформулирована необходимость введения таких техник в образовательный процесс, их задачи и цели. Сделаны методические и технологические выводы.

Ключевые слова: рисунок, графика, пятно, линия, техника, творчество.

UDC 741.021

V.S. AKOPYAN, A.E. VALUEVA, M.B. POKHLEBAEVA

**ACADEMIC DRAWING AND CREATIVITY.
WAYS TO DEVELOP CORRELATION AND INTEGRATION**

Akopyan Vartan Sergeevich, senior lecturer of the cathedra of costume design of the Kuban state university (149, Stavropolskaya st., Krasnodar), arshac@mail.ru

Valueva Anastasia Evgenyevna, lecturer of the cathedra of costume design of the Kuban state university (149, Stavropolskaya st., Krasnodar), valuevaanastasiameow@mail.ru

Pokhlebaeva Maya Bayzetovna, associate professor of the cathedra of costume design of the Kuban state university (149, Stavropolskaya st., Krasnodar), 2s_m@mail.ru

---

Abstract. The article deals with the use of various techniques that contribute to the development of non-standard, creative thinking in the process of creative training of students. The techniques of working with graphic materials in drawing classes are described and analyzed. The necessity of introducing such techniques into the educational process, their tasks and goals, is formulated. Methodical and technological conclusions are made.

Keywords: drawing, graphics, spot, line, technique, creativity.

Искусство рисунка имеет богатую историю, которая, помимо всего, учит нас одному основополагающему постулату: рисовать должен уметь не только художник, но и дизайнер, и архитектор, и модельер. В данной статье авторы освещают ряд вопросов с использованием различных нетрадиционных техник в процессе обучения рисунку с целью развития творческих способностей и профессиональных навыков. Как отмечает в своей работе Ульянова Н.Б., «...сегодня особенно необходимы различные методологические подходы и возможности обновления образовательного процесса, с учетом новых образовательных технологий» [1, с. 132].

Одной из проблем в процессе профессиональной подготовки у студентов, обучающихся искусству и дизайну, является формирование представлений о пятне и линии как инструментах для создания творческого объекта, наброска коллекционных изделий, скетча и т.д. Академический рисунок имеет очень большое значение, так как призван сфор-

мировать базовые понятия и представления, которыми человек будет заниматься в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Процесс обучения творчеству весьма сложная задача. Первое и немаловажное – нужно научить студентов говорить выразительными средствами рисунка или живописи на языке изобразительного искусства. Для этого выстроена система обучения академического рисунка [2, с. 149].

Учебные постановки по академическому рисунку позволяют формировать фундаментальные понимания в области воздушной перспективы, построения и объема предметов, тона и толщины линии, штриха. Но в то же время не менее важной задачей также является соединить полученные знания в области конструктивно-тонального рисования в аудитории с дальнейшей профессиональной деятельностью. Однако на современном этапе 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 [3, с. 338].

Понимание того, как при помощи линии и пятна передать стиль одежды, материал, из которого она сделана, а также особенности кроя и конструктивных деталей, композиционность листа, формируют конечное представление необходимости академического рисунка. Ведь наброски, как упражнения, способствуют побудить учащихся к активной мыслительной и графической деятельности [4, с. 2]. Следовательно, развитие навыков понимания, как работает линия и пятно в наброске с натуры, должны находиться под пристальным вниманием преподавателя.

Изучение теории и практики преподавания рисунка и живописи показало, что студенты недостаточно владеют всей полнотой средств художественной выразительности и приемов, присущих данным видам изобразительного искусства [5, с. 1]. На начальном этапе обучения можно вести набросок различными графическими материалами: мягкими и цветными карандашами, маркерами, линерами, гелевыми ручками, тушью. В дальнейшем можно предложить студентам усложнить работу над наброском, соединив творческо-абстрактную форму и конкретно-аналитическую. Подчас при реализации поставленной задачи у начинающих дизайнеров не хватает исходного материала. Виды набросков, перечисленные ниже, предлагаются студентам для наглядной иллюстрации процесса создания креативного материала, из которого в дальнейшем можно создавать модельный ряд коллекции. Часто основным препятствием в работе над наброском у студентов является страх перед большим абстрактным пятном: как его создать, как его обработать, как работать над рисунком с натуры одной линией. Для этого предлагается рассмотреть несколько упражнений, направленных на развитие наброска от пятна и линейного наброска.

В основе работы по созданию наброска от пятна можно предложить в качестве упражнения использовать технику монотипии. Технически работа над монотипией выглядит следующим образом: краска (акварель, гуашь, темпера, акрил) от руки наносится на гладкую поверхность (стекло, пластмасса), а затем отпечатывается на станке на поверхность бумаги (оттиск получается зеркальным), отпечаток всегда получается неповторимым, со случайными разводами и переливами краски. Данная техника хорошо развивает воображение, так как дальнейшая ее интерпретация зависит от анализа и наблюдательности исполнителя. В образовательном процессе данная техника нас интересует с той точки зрения, что условное пятно, созданное студентом, дает работу воображению, с одной стороны, а с другой – формирует понятие цельности изображаемого объекта.

В условиях аудиторного наброска можно упростить процесс, используя простые листы, на которые наносится красочный слой, а затем, положив на него сверху чистый лист при помощи простого разглаживания, получить оттиск. В качестве стимуляции работы над образом студентам можно предложить тему, которую они должны развить в

целом ряду оттисков, создав в конечном итоге эскиз коллекции одежды. Соответственно, уже изначально формируется пятно с условным обозначением стиля, формы, фактуры и гаммы одежды относительно заданной темы. Пятно формируется относительно пропорций человека, возрастных и гендерных различий.

Исходя из вышперечисленного, монотипия в основе своей является отличным средством создания представлений о формировании абстрактного пятна, которое можно в дальнейшем развить при помощи различных графических материалов. Используя цветные карандаши, гелевые ручки, маркеры, можно добиться законченности эскиза с точки зрения стиля, фасона, сезонной адаптивности вещи, наполнить аксессуарами и определить основные конструкционные основы. В работе над эскизом могут использоваться различные графические средства исполнения: линия, особенности штриховки, силуэтность, тональные и цветовые контрасты.

В качестве еще одной трудности в процессе обучения у студентов творческих направлений подготовки можно обозначить создание изображения объектов при помощи одной линии. Понятия и представления, какой должна быть линия, не у всех соотносятся с практической деятельностью, так как сама моторика человека на этом этапе иногда не обладает достаточным опытом, а глаз не умеет различать одну линию от множества (что делает набросок, если так можно выразиться, «волосным» вместо линейного). Сомнения в правильности изображаемого объекта, в точной передаче пропорций и пространства делают нанесенную линию неуверенной, вялой и лишенной художественности (варьирование толщиной линии для передачи пространства), так как учитывать множество аспектов, разом связанных с рисованием с натуры, не всегда удается.

Для формирования представлений о наброске одной линией можно предложить студентам ряд усложняющихся упражнений: на первом этапе работы вырезать ножом на бумаге фигуру человека в одежде по представлению, без предварительного нанесения рисунка карандашом, а вторая часть наброска работает только карандашом или другими материалами, дающими одну тонкую линию. Эта творческая работа удивительным образом формирует, с одной стороны, целостное представление об изображаемом объекте, а с другой – заставляет обучающегося относиться к линии серьезно, с учетом предварительного обдумывания.

Так как на втором этапе работы речь пойдет о рисунке одной линией (карандашом, гелевой ручкой, маркером), данный вид предварительной подготовки внимания учащегося очень важен. Именно подобный вид работы материалом не оставляет возможности «переделать» не получившееся с первого раза отображение фигуры человека (подчас начинающие рисовальщики маскируют неудачу с пропорциями нанесением большого количества линий, пока форма или пропорция не обретут своего точного образа), заставляя студента серьезно и продуманно относиться к изображению.

Предварительная мыслительная работа должна содержать в себе четкое представление о будущем свободном движении ножа по бумаге, четко передавая ту или иную деталь натуры. Условная стилизация изображаемого объекта ножом, упрощение многих деталей и складок одежды, волос и аксессуаров дает возможность сформировать в дальнейшем и стилистические особенности линейного рисунка каждого. При этом также начинается отслеживание студентом и расположение, компонование фигуры на листе с учетом заполнения всего пространства, а не использование минимальной части листа. Соответственно, механика работы ножом по бумаге в первом случае должна быть перенесена на работу карандашом или гелевой ручкой во второй части наброска.

Наблюдения показывают, что рисунки у студентов при этом начинают получаться более точными, как бы «режущими» или «секущими». Линия начинает работать более плавно и тонко, при этом формирует изображение относительно толщины как быдвигающимся в пространстве листа. Подобное упражнение дает возможность начинающим художникам загрузить в свою мышечную память принципы работы с одной линией. Моторика работы ножом начинает давать представление, что, работая на листе каранда-

шом (или любым другим графическим материалом), нужно переносить этому инструменту как бы режущее движение. Таким образом, подобное упражнение на практике может наглядно показать студенту, как работать с линией.

Подводя итог, можно отметить, что обучение творчеству в целом является сложной задачей. Важно, обучая навыкам работы, не нарушить тонкую самобытность каждой творческой личности в лице студента. Развитие и привнесение в учебный процесс неклассических техник, материалов, инструментов позволяет не только расширить кругозор, но и развить творческую составляющую личности будущего дизайнера или архитектора.

Литература

1. *Ульянова Н.Б.* Задачи педагогики на этапе модернизации сферы художественного образования // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2015. Т. 4. № 1. С. 29-31.
2. *Ткачева О.И.* Подходы к процессу обучения творческой деятельности в подготовке художников-дизайнеров // Наука. Искусство. Культура. 2018. № 1 (17). С. 148-157.
3. *Гладышев Г.М.* Сохранение традиций академического рисунка в художественно-педагогической практике процесса дизайн-образования студентов ОГУ // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки, культуры. Оренбург, 2015. С. 337-345.
4. *Савинов А.М.* Методический принцип мысленного рисования при подготовке дизайнеров // Концепт (научно-методический электронный журнал). 2015. № 18. С. 1-5.
5. *Васильева Е.И., Кравцов Д.В.* Интегрированное содержание дисциплин «академический рисунок» и «академическая живопись» в педагогическом процессе // Декоративно-прикладное искусство и образование. 2016. № 2 (17). С. 1-11.

References

1. *Ulyanova N.B.* Tasks of pedagogy at the stage of modernization of the sphere of art education // Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sotsialno-gumanitarnye issledovaniya i tehnologii. 2015. Vol. 4. № 1. P. 29-31.
2. *Tkacheva O.I.* Approaches to the process of teaching creative activity in the training of artists-designers // Nauka. Iskusstvo. Kultura. 2018. № 1 (17). P. 148-157.
3. *Gladyshev G.M.* Preserving the traditions of academic drawing in the artistic and pedagogical practice of the process of design education for students of the OSU // University complex as a regional center for education, science and culture. Orenburg, 2015. P. 337-345.
4. *Savinov A.M.* Methodological principle of mental drawing in the preparation of designers // Kontsept (nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal). 2015. № 18. P. 1-5.
5. *Vasilyeva E.I., Kravtsov D.V.* The integrated content of the disciplines «academic drawing» and «academic painting» in the pedagogical process // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. 2016. № 2 (17). P. 1-11.

УДК 7.01

Г.В. РЫБИНЦЕВА

КОНЦЕПТ ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ В ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Рыбинцева Галина Валериановна, кандидат философских наук, доцент, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 23), gvrib@mail.ru

---

Аннотация. Ретроспективный анализ искусства рубежа XX-XXI столетий позволяет оценивать его как кризисное явление. Однако реабилитация традиций художественной классики имеет и позитивную сторону. Устремленность современных авторов к использованию приемов и элементов