

РАЗДЕЛ 5 КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

*Бортник Ю.Ф.
Белорусский государственный университет, Минск*

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНИКАТИВНОГО ДИЗАЙНА

Основная цель данной работы заключается в теоретическом обосновании методов и средств академического рисунка для формирования профессиональных компетенций в процессе обучения будущих специалистов в области коммуникативного дизайна на факультете социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета.

«Термин «дизайн» происходит от английского слова *design*, которое имеет ряд значений: цель, намерение; проект, план, чертеж, конструкция, расчет, эскиз, узор; композиция; домысел, умысел. Дизайнер – это проектировщик, конструктор, чертежник, рисовальщик, модельер, интриган, *designing*. Сущностью дизайна является проектирование» [5, с. 9].

Проектная культура использует языки вербального и визуального характера. Визуально-проектный язык совмещает в себе принципы инженерии, архитектуры и изобразительного искусства и представляет собой графическую систему изобразительных средств как инструмент материализации замысла дизайнера и фиксации его проектно-графического решения.

Термин «графика» происходит от греческого глагола «*graphin*» и обозначает вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Изображение на плоскости, созданное средствами графики, называется рисунком и является основой всех видов изобразительного искусства со своими собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Для дизайнера искусство рисунка является необходимым предметно-образным языком, который он использует для общения со зрителем, отражая весь процесс своего мышления в ходе проектной деятельности. Рисунок является наиболее быстрым, простым и мобильным средством фиксирования проектной идеи. Поэтому как первооснова всех графических систем рисунок является основным

средством формирования профессионального мышления в комплексной подготовке будущих дизайнеров.

Поскольку деятельность дизайнера связана с проектированием предметного мира, то будущий специалист в этой области должен владеть навыками академического рисования и уметь воспроизводить реальную действительность в соответствии с законами различных видов перспективы, формообразования, пластических качеств и свойств предметного мира.

Основной задачей предмета «Академический рисунок» в образовательном процессе для будущих дизайнеров является формирование у студентов особого визуального мышления, пространственного видения, навыков аналитического восприятия природы и ее художественно-творческого преобразования. Источником знаний для академического рисунка является внимательное изучение окружающего нас мира, который студенты реализуют через рисование с натуры. Но в отличие от творческих специальностей студенты дизайнеры, рисуя с натуры, более глубоко изучают предмет – его конструкцию, функцию и назначение.

«Проектируя окружающую человека предметную среду, дизайнер должен чувствовать и уметь моделировать пространственно-масштабную взаимосвязь различных объектов, создавать графически интерпретированные модели предметно-пространственной среды и ее элементов. Будущий дизайнер должен обладать уверенным чувством формы, умением организовывать ее, интерпретировать и варьировать в соответствии с решаемой творческой задачей» [7]. Поэтому одним из основных методических основополагающих принципов выполнения академического рисунка является принцип конструктивно – пространственного анализа формы изображаемого объекта.

«Особенность освоения аналитико-конструктивного подхода к выполнению рисунка заключается в том, что он требует от студента строгого логического суждения, точности, умения мыслить в процессе работы в связи с решаемыми задачами, представлять в пространстве взаимосвязанность и соотношение частей предметов» [7].

Слово «конструкция» происходит от латинского *construction* и означает: «строение», «структура», взаимное расположение и соотношение частей.

В процессе конструктивного анализа форма предметов сопоставляется, расчленяется и обобщается в соответствии с принципом геометризации, в основе которого лежит сопоставление видимой формы природы с основной группой геометрических тел: шар, цилиндр, куб. Форма предметов строится со сквозной прорисовкой всех видимых и

невидимых граней и плоскостей для наиболее точной характеристики формы предмета в пространстве.

«Для более полного и убедительного выявления формы рисуемого объекта применяется принцип тонального решения рисунка, основанный на закономерностях освещения» [6, с. 125]. Но в отличие от тонально-пространственного принципа рисования, «тон в рисунках линейно-конструктивного плана используется условно и только через конструктивный анализ формы» [7].

«Пространство – среда – то, что окружает предмет, и главным конструктивным свойством среды является ее трехмерность. Она распространяется в высоту, ширину и глубину и имеет свои законы. Любой предмет, находясь в пространстве, подчиняется законам этого пространства, т. е. является трехмерным. Пространство листа – двухмерно, оно имеет высоту и ширину, но не имеет глубины» [3, с. 14]. Поэтому для создания иллюзии глубины объемов предметов используется метод перспективы.

Перспектива (фр. *perspective*) – «проникать взором», «видеть насквозь» – «точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимися изменениями их величины, очертаний и четкости, обусловленных степенью отдаленности от точки наблюдения» [4, с. 9].

Теоретические и практические знания законов перспективы необходимы будущим дизайнерам при выполнении рисунка с натуры для более ясного, правдивого и убедительного представления изображаемых объектов.

П.П. Чистяков, один из известнейших педагогов академического рисунка, писал: «Все существующее в природе и имеющее какую-либо форму подлежит законам перспективы. Умея применять законы перспективы, вы можете нарисовать все неподвижное в натуре верно», и далее: «Строгое, полное рисование требует, чтобы предмет был нарисован, во-первых, так, как он кажется глазу нашему и, во-вторых, как он существует. Следовательно, в первом случае нужен даровитый глаз, а во втором – знание предмета и законов по которым он кажется таким» [6, с. 100].

Из метода перспективного изображения формы в пространстве вытекает следующий аспект проблемы академического рисунка – развитие проекционного видения, который заключается в переводе языка реальных форм на формальный язык линий и пятен со своими определенными правилами и свойствами.

Основной закон формального языка – структурная целостность его формы – т. е. композиционное единство.

Композиция (лат. *compositio* – составление, связывание, сложение, соединение) – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу произведения.

Метод композиционного мышления в академическом рисунке для студентов дизайнеров направлен на «усвоение закономерностей ритмического и контрастного сопоставления форм и цвета, пластического сопоставления форм и пятен» [7], подчинение второстепенного главному, понимание и практическое применение таких категорий как симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, динамика и статика и др.

Композиционный анализ натурной постановки позволяет студентам творчески преобразовывать ее, выявлять характерные для данных предметов пластико-ритмические, формообразующие и декоративные качества, «способствует развитию креативности, оригинальности, образной гибкости, способности выделять в объектах видимого мира основные пластико-композиционные характеристики объектов и готовность переложить их в иную интерпретацию, создав, тем самым, иные функции объекта» [7].

Для развития быстроты мыслительной и графической активности студентов дизайнеров применяется принцип скетчинга, сочетающий в себе наброски с натуры, зарисовки по памяти, поисковый рисунок, демонстрационный рисунок, эскизирование с использованием различных графических материалов. Навык быстрого рисования и фиксирования проектной идеи является основным в профессиональной деятельности дизайнера, это необходимое звено и средство для достижения проектного результата. Данный инструмент позволяет дизайнеру адекватно и быстро отобразить свой замысел в проектной работе.

Рассмотрев основные методы и аспекты академического рисунка в процессе обучения при подготовке дизайнеров, можно констатировать, что академический рисунок как способ передачи основного концептуального решения проектной идеи, располагая своими средствами художественной выразительности и составляя основу графического изображения, был и остается мощным и развивающим фактором формирования профессионального мышления в процессе подготовки будущих специалистов в области дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горелов, М.В. Рисунок как инструмент проектного мышления: автореф. дис ... канд. искусств: 17.00.16 / М.В. Горелов. – Москва, 2006 – 51 с.
2. Жданова, Н.С. Проектная графика как фактор реализации профессиональной подготовки будущих дизайнеров / Н.С. Жданова // Вестник ОГУ. – 2005 – С. 35-40.
3. Краморов, С.Н. Конструктивный рисунок: Учеб. пособие для студ. вузов/ С.Н. Краморов – Омск: Академия, 2005 – 110 с.
4. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник / Н.Г. Ли – М.: Эксмо, 2006 – 480 с.
5. Пигулевский, В.О. Дизайн и культура: Учеб. пособие / В.О. Пигулевский. – Харьков: Гуманитарный центр, 2014 – 312 с.
6. Рисунок: Учеб. пособие для студ.; под ред. А.М. Серова. – М.: Просвещение, 1975 – 270 с.
7. Савинов, А.М. Особенности обучения академическому рисунку при подготовке дизайнеров / А.М. Савинов // Вестник ВГГУ – 2011 – № 3 (3) – С. 81-85.