

ресурс] / М.В. Спирина // Молодой ученый. – №21.– 2014. – Режим доступа: <http://moluch.ru/archive/80/1410>. – Дата доступа: 18.03.2017.

6. Спирина, М.В. Рисунок по представлению как компонент композиционной работы в процессе подготовки художника-дизайнера / М.В. Спирина // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI международной науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). – Пермь: Меркурий, 2015. – 320 с.

7. Центр гуманитарных технологий. Гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/>. – Дата доступа: 18.03.2017.

8. Чернышов, О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подготовки дизайнеров / О.В. Чернышов – Минск: Пропилеи, 2006. – 280 с.

**АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ
В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ**
**ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE
ABOUT ACADEMIC FIGURE
IN THE WORK OF DESIGNERS AND ARCHITECTS**

А. В. Михалев

A. V. Mikhalev

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

E-mail: mikhalev-antn@rambler.ru

Аннотация. Статья посвящена осмыслению места живописи и академического рисунка в работе современных архитекторов и дизайнеров. В статье говорится об уникальности живописи как вида искусства, её многофункциональности, универсализме, доступности и, как следствие, необходимости применения накопленного ею опыта, в частности знаний об академическом рисунке, при обучении и подготовке специалистов данных профессий. Выделены четыре аспекта реализации этих знаний: композиционный аспект, аспект формы, пространственный и художественный. Проанализирована важность применения навыков академического рисунка в создании современных технических проектов.

The abstract. The article is devoted to reflection on the place of academic drawing and painting in the work of contemporary architects and designers. The article talks about the uniqueness of painting as an art form, its versatility, universalism, accessibility and, as a consequence, the need for the use of its expertise, in particular knowledge about academic figure, while teaching and training professions data. Highlighted four aspects of the implementation of this knowledge: compositional aspect, aspect forms, spatial and artistic. Analyzed the

importance of academic drawing skills in the creation of advanced technology projects.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, академический рисунок, искусство, живопись, графика, форма, композиция, художественная ценность, художественная выразительность, техника.

Keywords: architecture, design, academic drawing, art, painting, drawing, shape, composition, artistic values, artistic expression, technology

С древних времён живопись как вид искусства служила средством познания окружающего мира и передачи знаний о нём другим поколениям. Через графические образы сообщались наиболее важные сведения о законах природы, различных видах деятельности, взаимоотношениях людей. Не стоит забывать, что графическое искусство было едва ли не первым видом искусства, возникшим на заре человечества и, таким образом, стало предшественником всего имеющегося на сегодняшний день интеллектуального опыта, выраженного как в искусстве, так и в науке. Доисторическая наскальная живопись в пещерах Альтамира в Испании, Фон-де-Го во Франции и ряде других пещер на территории Европы и Азии является свидетельством существования рисунка как духовной формы выражения личности человека, а возможно, и формы зарождения личности уже в эпоху палеолита. Такая древность и уникальность живописи непременно наводит на мысль о том, что именно благодаря графическому искусству происходило постоянное углубление и совершенствование знаний человечества о самом себе. На протяжении веков в живописи находили отражение важные религиозные и политические события, научные достижения, культурные открытия, пока живопись и рисунок не стали своеобразным инструментом для понимания и овладения целыми дисциплинами, такими как архитектурный дизайн, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, дизайн и проектирование одежды и др.

В чём особенность изобразительного искусства, ввиду которой оно оказывается столь влиятельным в различных сферах жизни людей? Во-первых, в его наглядности. Любой рисунок, так или иначе, является наглядным изображением части окружающей действительности. Он нацелен на передачу информации посредством воссоздания существующих реалий в условно-графической форме. То есть, это некий «язык». Учитывая, что для понимания этого «языка» не требуется особых специфических знаний, он становится универсальным и наиболее легкодоступным для адресата. Достаточно сличить в реальности или в воображении рисунок и ту часть действительности, которую он представляет, чтобы понять суть передаваемой информации. Такая универсальность удобна.

Во-вторых, через графические изобразительные средства легко выразить именно ту информацию, которая в данный момент является актуальной и необходимой, то есть сказать о самом главном посредством рисунка, убрав при этом всё лишнее, второстепенное и утратившее своё значение. И, в-третьих, рисунок, всегда являясь авторским произведением, может передавать, помимо определённой информации, ещё и замысел своего автора, то есть свидетельствовать о личности конкретного человека, сообщающего данную информацию, о его взглядах, вкусах, предпочтениях, убеждениях и т.д. Вероятно, этими фактами и объясняется столь длительный и прогрессирующий успех изобразительного творчества.

С годами знания о графическом искусстве приобрели оболочку, внутри которой поместились наиболее эффективные и действенные приёмы реализации живописи. Такой оболочкой и стал академический рисунок. Академический рисунок – вид графики и основа всех видов изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка художник не может грамотно вести работу над художественным произведением. Однако, как было сказано выше, современная действительность допускает понимание рисунка не только как самостоятельного по значению произведения графики, но и как вспомогательного этапа для создания графических, скульптурных, архитектурных, ландшафтных и прочих замыслов. По этой причине важность овладения навыками академического рисунка повышается год от года.

Деятельность любого дизайнера или архитектора – это деятельность, направленная на проектирование и последующее создание объектов материального мира. Всё, что создают люди данных профессий должно отвечать требованиям практичности, безопасности, новизны, художественно-эстетической ценности. Не только логично, но и необходимо для разработки таких объектов использовать знания и приёмы академического рисунка. Ведь именно рисунок обладает уникальными качествами передачи информации об окружающем материальном мире. Занимаясь проектированием объектов окружающей среды, архитекторы и дизайнеры должны понимать их пространство и масштаб, чувствовать форму, цвет, уметь моделировать взаимосвязь различных объектов, создавать из множества элементов единый гармоничный ансамбль.

Возникает необходимость воспитания объёмно-пространственного мышления, а также умения ставить и решать различные аналитические задачи, что оказывается возможным лишь при изучении академического рисунка и получении навыков в нём.

В первую очередь рисунок формирует знание законов композиции, которые необходимы в работе дизайнера и архитектора, так как они призваны сформировать творческое мышление, чувство соразмерности и гармонии, направлены на понимание и практическое применение таких категорий, как динамика и статика, ритм, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, цельность и завершенность. Композиция – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета и т. п. В академическом рисунке понятие композиции сопряжено с её наглядным применением и возможностями, которые открываются при успешном освоении её законов.

Во-вторых, работа дизайнера и архитектора немислима без обладания чувством формы. Форма – сложное философское понятие, дошедшее до нас из античности, определяемое соотносительно к понятиям содержания и материи. В соотношении с содержанием форма понимается как упорядоченность содержания – его внутренняя связь и порядок. В соотношении с материей форма понимается как сущность, содержание знания о сущем, которое есть единство формы и материи. При этом пространственная форма вещи есть частный случай формы как сущности вещи. Именно с пространственной формой и должен уметь работать дизайнер, архитектор. Он должен выработать навыки по её восприятию, ощущению и последующей реализации в своём проекте. Особенность архитектуры и дизайна заключается в комбинации различных объёмов. Форма человеческой фигуры в этом смысле является прекрасным образцом. Не случайно художники-архитекторы Древней Греции и эпохи Возрождения уделяли такое большое внимание рисунку фигуры человека. Возможно, они считали, что законы пропорций архитектурных стилей должны логически вытекать из законов пропорций фигуры человека. Доказательством этому могут служить технические и архитектурные рисунки, чертежи художников эпохи Возрождения, например, Леонардо да Винчи. Сегодня полноценные знания о форме – непреходящий атрибут специалиста в области искусства дизайна. Получение этих знаний, а также освоение способов восприятия формы – важнейшая задача при обучении академическому рисунку.

Пространственный аспект реализуется в работе как архитекторов, так и специалистов в области дизайна. Он тесно связан с понятием

формы и заключается в умении переносить в проект крупные объекты действительности в масштабе, работать в перспективе, воссоздавать сложные геометрические фигуры, не нарушая при этом их пространственного местоположения, а также пользоваться возможностями пространства при 3-D моделировании. Умение чувствовать и понимать пространство – необходимое профессиональное качество дизайнера, особенно в настоящее время, когда появляется и воплощается всё больше новаторских идей, ультрасовременных проектов, требующих высочайшего уровня подготовки. Осуществить такую подготовку не представляется возможным без изучения академического рисунка, дающего представление о перспективе в пространстве и способах его передачи художником.

Художественный аспект работы дизайнера заключается в умелом использовании законов художественного творчества и профессиональном владении ими. Познание этих законов невозможно без овладения техникой академического рисунка, дающей опыт применения линии, штриха, тона не просто как изобразительных средств, но и как средств художественной, эмоциональной, образной выразительности. Ведь авторство любого художественного произведения предусматривает отношение автора к своему произведению, а также реализацию собственной концепции. Без художественного аспекта проект оказывается обезличенным, и это не позволяет зачастую выявить в полном объёме его сильные стороны, по достоинству оценить, например, техническое совершенство либо широкие возможности применения. Здесь задача в обучении академическому рисунку – помочь сформироваться специалисту как яркой творческой личности, с присущими ему чертами характерного стиля, другими индивидуальными особенностями, способными выделить данного специалиста из числа многих. В идеале – помочь ему стать законодателем в области искусства, на кого могли бы ориентироваться последующие поколения художников.

В настоящее время академический рисунок для студентов-архитекторов и дизайнеров представляет собой глубокую и комплексную дисциплину, связанную с формированием качеств, необходимых будущему специалисту. Процесс обучения рисунку как процесс познания закономерностей природы и явлений жизни включает в себя воспитание мироощущения архитектора-профессионала, дизайнера-профессионала, обладающего высокой изобразительной культурой и художественным вкусом. Достойный уровень мастерства в рисунке, свободное владение различными видами техники и разнообразными средствами при работе с натуры, по памяти

и представлению открывает перед архитектором и дизайнером неограниченные возможности в выполнении его творческих замыслов [3].

В век развития современных инновационных технологий в области проектирования, архитектуры и дизайна академический рисунок остаётся одной из базовых дисциплин, овладение которой необходимо для дальнейшей работы в качестве специалиста высокого класса. Наличие компьютерных программ и специального оборудования не может заменить владения карандашом как исключительной способности человека мыслить незаурядно, нестандартно, творчески.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатов, М.В. Всеобщая история искусств, в 3-х томах / М.В. Алпатов. – Т. II. Искусство эпохи возрождения и нового времени. — М–Л., 1949. — 634 с.
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.
3. Бойчук, А.В. Харьковская школа дизайна (опыт подготовки дизайнеров) / А.В. Бойчук, В.Я. Даниленко. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 116 с.
4. Вечкасова, Е.Н. Академический рисунок как платформа профессионального образования архитекторов и дизайнеров [Электронный ресурс] / Е.Н. Вечкасова. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. V междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2011. – Режим доступа: <https://sibac.info/conf/pedagog/v/36199>. – Дата доступа: 21.03.2017.
5. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин. — М.: Издательство В. Шевчук, 2013. – 290 с.
6. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. – М.: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1950. – 570 с.