

УДК 378.147:74

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КУРСА ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ

Терентьев А.Г.

*Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
Казань, e-mail: silk.flower@mail.ru*

В работе приводится анализ новых тенденций в области рисунка с применением графических программ. Владение графическими программами позволит студенту быть востребованным специалистом на рынке труда. Безусловно, данный курс поможет в создании качественных и эффектных работ для портфолио студента, что пригодится ему в будущей профессии. Работая в графических программах, студент учится рисовать свои идеи в проработанных эскизах, штриховать разными кистями в приложении, создавать зарисовки интерьера и окружающей среды, изображать объём форм и перспективное сокращение предметов. Большое значение уделяется изучению интерфейса приложения и его горячих клавиш. Студент учится работать со слоями в различных графических программах. В конце курса подробно объясняется, как создавать цветовые палитры и работать различными инструментами для создания фактур и форм. Мир меняется с каждым днем, технологии развиваются. Дизайнеры и архитекторы все чаще используют их в своей работе. Пожалуй, одним из самых на данный момент актуальных направлений для дизайнера является компьютерная графика. Дизайнер, владеющей данной компьютерной технологией, более востребован и имеет больший диапазон для творчества.

Ключевые слова: академический рисунок, интерьер, дизайн-образование, методики рисования, студент, графические программы

MODERN TRENDS IN ART EDUCATION, ON THE EXAMPLE OF THE ADDITIONAL COURSE ON ACADEMIC DRAWING

Terentev A.G.

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, e-mail: silk.flower@mail.ru

The paper analyzes new trends in the field of drawing using graphic programs. Possession of graphic programs will allow the student to be in demand as a specialist in the labor market. Undoubtedly, this course will help in creating high-quality and effective work for the student's portfolio, which in the future will be useful to him in the profession. Working in graphic programs, the student learns to draw his ideas in elaborate sketches. Shading with different brushes in the application, creating sketches of the interior and the environment, depicting the volume of forms and the perspective reduction of objects. Much attention is paid to the study of the application interface and its hotkeys. The student learns how to work with layers in various graphics programs. The end of the course explains in detail how to create color palettes and work with various tools to create textures and shapes. The world is changing every day, technologies are developing. Designers and architects are increasingly using them in their work. Perhaps one of the most relevant areas for a designer at the moment is computer graphics. A designer who owns this computer technology is more in demand and has a greater range for creativity.

Keywords: academic drawing, interior design, education, drawing techniques, student, graphic programs

В настоящее время программа по рисунку для студентов – архитекторов и дизайнеров требует изменений в связи с появлением современных графических программ. Более того, существует необходимость улучшения качества профессиональной подготовки дизайнера-бакалавра. В данной подготовке большое место занимают знания и умения по дисциплине «Академический рисунок».

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе рассматриваются и применяются современные техники, педагогические методики и техники рисования, самые актуальные и востребованные в профессии на данный момент.

Цель исследования: выявление основных элементов формирования профессионального мышления будущего дизайнера. Данный курс проходит отдельно от общей

программы дисциплины «Академический рисунок» и будет полезен не только студентам – будущим дизайнерам интерьера. Он актуален и для декораторов, архитекторов, иллюстраторов и всех тех, кто хочет научиться делать быстрые рисунки интерьера при помощи современных графических приложений.

Материалы и методы исследования

Для анализа наиболее эффективных методов обучения студентов наряду с научно-теоретическим обоснованием важен большой опыт практической работы. Для получения качественных работ по рисунку нужно больше практических занятий. Для решения этой проблемы нужно увеличивать количество часов, отведенных на дисциплину. Вместе с тем существующая

программа образования не мешает развиваться самостоятельно. Также было бы интересно для студента разнообразить тематику и технику выполняемых работ введением дополнительных курсов, к примеру курса по рисованию в графических программах.

Выпускники Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) (ранее – Казанский инженерно-строительный институт (КИСИ)) первые два года обучения осваивают навыки рисования от руки, изучения основ перспективы в рисунке и методы передачи фактур и текстур поверхностей с помощью графических материалов – соус, сангина, простые карандаши, масляная пастель, линеры и т.д. Главные задачи, которые ставит перед собой преподаватель академического рисунка – это воспитание эстетики и основ теоретической базы в построении формы в пространстве и т.д. Но нельзя забывать про технический прогресс и про современные технологии, которые коснулись профессии и часто помогают нам упростить работу.

В современном мире без компьютерной графики невозможно обойтись. Все больше дизайнеров и архитекторов обращаются к ней в своей работе [1, с. 222].

Интерьерные зарисовки – это очень важная часть подготовки будущего дизайнера интерьеров. С помощью простых скетчей студент учится передавать основные идеи для их дальнейшего использования в крупных проектах. Данный курс интерьерного скетчинга поможет вывести навыки рисования студента на качественно новый уровень.

Рисунок выполняет важную роль и является основным инструментом выразительности у учащегося. Более того, не следует сосредотачивать все усилия на проработке одного задания. Не стоит забывать, что количество скетчей и рисунков с натуры имеет немаловажное значение. С каждой новой зарисовкой и наброском студент приближается к натуре и развивает навыки эффективной подачи на практике. Качество и реалистичность подачи придут со временем, главное – не останавливаться и рисовать регулярно. Безусловно, в какой программе рисовать – выбор самого студента. Задача педагога – расширить кругозор обучающегося, показав ему различные техники и средства выразительности в рисунке. Но не стоит забывать, что при помощи графических программ можно заметно упростить весь процесс. С такими художественными материалами, как маркеры и цветные карандаши, всё немного сложнее. Первостепенная задача педагога – объяснить обучающемуся

что в дальнейшем инструменты он может выбрать, основываясь на своем личном вкусе [2, с. 107]. Для успеха в профессии студенту рекомендуется тренироваться каждый день.

Рекомендуется начать введение курса параллельно с классической программой, основываясь на принципах введения данного направления. При подробном рассмотрении процесса реализации дизайнера как профессионала очевидно, что большую роль играет умение донести идеи до заказчика. Профессия дизайнера становится все более популярной, и очень важно, чтобы студент был не только грамотным специалистом, но и имел яркую творческую индивидуальность, безусловно, ограниченную моральными и общественными принципами и эстетическими рамками [3, с. 310].

В большинстве случаев дизайнер выступает психологом и философом в создании пространственной среды [4, с. 4]. Но в то же время специалист сталкивается с задачами более четкими и утилитарными. Из этого можно сделать вывод, что дизайнер менее свободен в творчестве, чем, к примеру, художник [5, с. 46]. Очень важно для реализации своих идей быть яркой и творческой личностью, не зависеть от моды и вкусов заказчика, четко двигаться по своему направлению, понимая вектор собственного профессионального роста как специалиста. Отсюда возникает проблема становления творческой индивидуальности.

Для практических уроков студентам понадобятся цифровые устройства:

Самый простой iPad вместе со стилусом Apple Pencil. Это iPad модели, произведенной после 2018, так же подходит iPad PRO. Такой параметр, как память гаджета, не имеет большого значения, а размер диагонали лучше выбрать больше. В основном студенты работают в приложении Procreate, его можно скачать в App Store. Кроме того, подходят планшеты на программном обеспечении Android. Если студент рисует на планшете Android, то работать рекомендуется в приложении Infinite Painter и Sketchbook. Кроме планшетов подходит ноутбук и графические планшеты. Рекомендуется планшет фирмы Wacom.

Обучение студентов на компьютере и графическом планшете происходит в программе Adobe Photoshop. Планшет можно выбрать с экраном и без него, это зависит от возможностей учащегося. Рекомендуется для защиты экрана графического устройства установить матовую защитную пленку или стекло.

Педагог готовит в первую очередь будущего специалиста, и данный курс поможет

развить навык рисования в графических программах, научит будущего специалиста передавать с помощью графических кистей текстуры, форму и объём предметов мебели, эффекты освещения [6, с. 24]. Рисовать проработанные реалистичные эскизы, проработать методику быстрой и эффектной подачи визуализации интерьера, что сэкономит время и трудозатраты, поможет выпускнику вуза быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.

Также не стоит забывать про роль портфолио в карьере дизайнера, тем более молодого специалиста. Данный курс, помимо подробных уроков и упражнений на постановку руки в работе на графическом планшете, пополнит портфолио студентов яркими и эффектными работами [7, с. 4].

Результаты исследования и их обсуждение

Задания включают в себя рисунки мебели и предметов интерьера с различными вариантами освещения.

Для демонстрации достоверности результатов проведен педагогический опыт работы по дисциплине «Академический рисунок». Далее будут показаны элементы поурочных планов и работы студентов, выполненные на курсе в прошлом 2019 учебном году.

Важно соблюдать структуру и последовательность в проведении занятий в рамках курса. Студенты уже имеют опыт в рисунке от руки и базу знаний по данной дисциплине. Учитывая эти факторы, рекомендуется не уделять большое внимание тем темам, которые уже были пройдены. Внимание стоит уделить техническим моментам и работе в графических программах. Выявить слабые и сильные стороны компьютерной графики, чтобы студент в дальнейшем сам мог сделать выбор. Также перед началом курса следует провести вводное занятие, где подробно показать работы современных дизайнеров, выполненные в данной графической технике. Это даст дополнительную мотивацию студентам.

Курс начинается с практического занятия, где студенты учатся делать направляющие с одной фокусной точкой и выставлять линию горизонта. В дальнейшем нужно ускорить этап построения интерьера или мебели в перспективе. Программа курса включает в себя изучение интерфейса и основных настроек программы Procreate, ее возможности и особенности. На первом этапе студенты изучают такие инструменты, как создание холста, настройки палитры и основные кисти в рисовании (рис. 1).

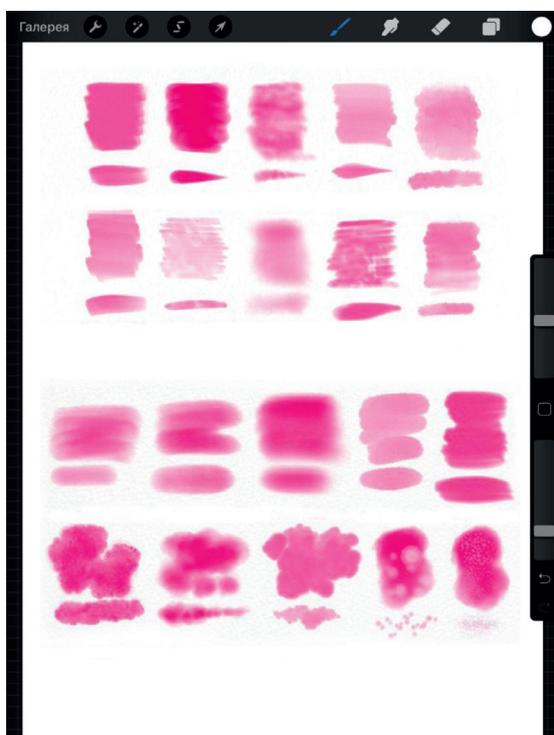

Рис. 1. Упражнение по использованию различных кистей

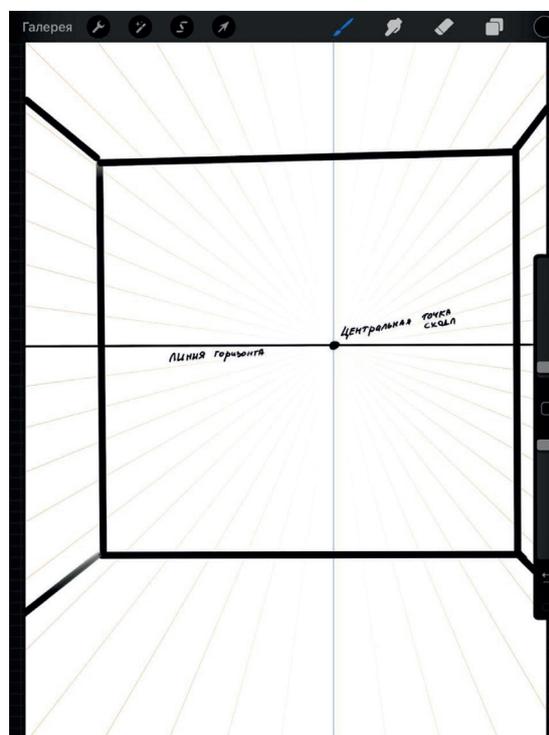

Рис. 2. Рисунок точки схода с учетом перспективы

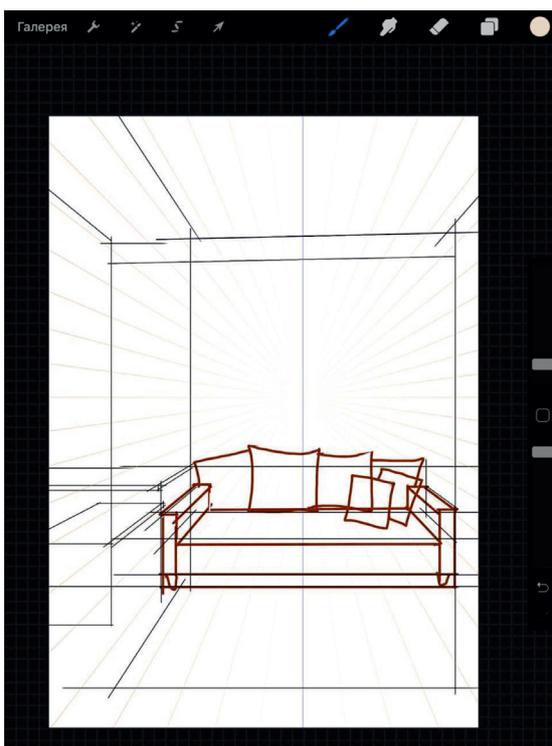

Рис. 3. Построение интерьера

Рис. 4. Изображение текстур

В дальнейшем этапы освоения программы усложняются, по мере приобретения необходимых навыков. Обучающиеся отработывают построение перспективы с одной точкой схода, изучают настройки холста и рисование с направляющими, узнают, для чего применяется изометрия, симметрия, перспектива (рис. 2 – рисунок точки схода с учетом перспективы).

Когда студент уже освоил азы программы, он может, апеллируя ими, линейно отрисовывать конструктивное построение интерьера (рис. 3). К этому времени он уже способен разобрать и настроить под себя основные инструменты и команды: отмена действия, пипетка, быстрые формы, копирование и др. Очень важно, чтобы будущий дизайнер научился рисовать легко, быстро, а также правильно с учетом перспективного сокращения.

Отработав линейное построение с обучающимся, программа курса подразумевает расширение возможностей дизайна с помощью применения различных текстур предметов и мебели с применением иллюстраций и без них.

Практика: рисунок на тему «Арт-фантазия», выполняется изображение десяти и более текстур (рис. 4).

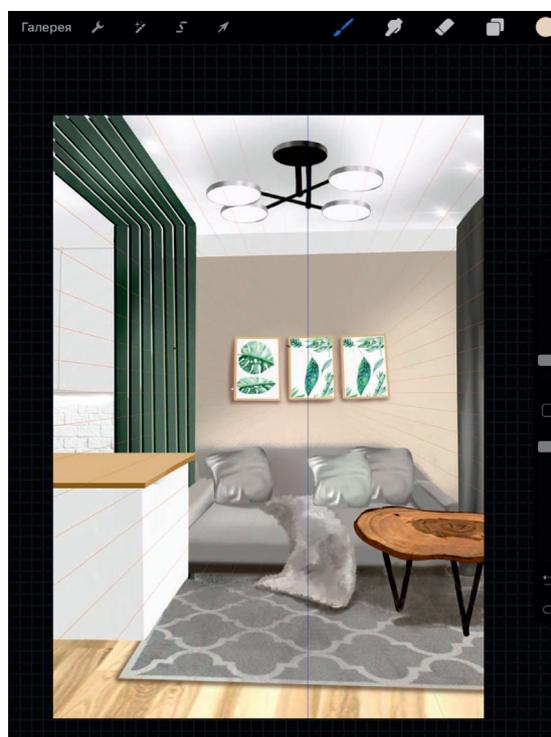

Рис. 5. Рисунок интерьера

Когда все основные знания уже получены и студент может выполнить грамотное

построение интерьера и предметов в нем, необходимо понимать, что для эффективной работы с заказами в его будущей трудовой деятельности необходимо учитывать все детали и мелочи, собирая из них цельную картину, доводя до совершенства. Для этого часть программы курса посвящена законам света и тени, правильной подаче деталей в интерьере с большим количеством предметов мебели [8, с. 204].

Заканчивается курс проработанным интерьером со всеми фактурами и текстурами мебели. Благодаря этому курсу, студент не только добавит качественный дизайн интерьера в свое портфолио, но и научится правильно с ним работать, компоновать и изменять при необходимости.

Выводы

В заключение хотелось бы отметить, что данный курс позволит расширить кругозор студентов и обучиться новым современным графическим инструментам для рисования. Навык рисования на iPad в приложении Procreate поможет студентам

в дальнейшем в воплощении своих идей. Более того, это направление сейчас находится на пике популярности среди онлайн школ, что показывает его перспективность. Владение ручной и компьютерной графикой в академическом рисунке даст студенту больше возможностей и методик воплощения его идей.

Список литературы

1. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб., 2017. 224 с.
2. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века. М., 2019. 307 с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2019. 354 с.
4. Хейфец А.Л., Логиновский А.Н., Буторина И.Н., Дубовикова Е.П. 3D-технологии построения чертежа. AutoCAD / Под ред. А.Л. Хейфеца. 3-е изд. СПб., 2012. 256 с.
5. Воронов А.В. Дизайн в современном мире. М., 2020. 654 с.
6. Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 2018. 336 с.
7. Кривошеев А.В. Учимся создавать шедевры на iPad. М., 2020. 219 с.
8. Одинцов А.В. Единственный гид по цифровой живописи. СПб., 2020. 560 с.