

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова», 295015, Россия, Республика Крым, Симферополь, переулок Учебный, 8, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseeva E.N., PhD in Arts, senior lecturer of the department of decorative art, «Crimean engineering and pedagogical university named after F. Yakubov», 295015, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, 8 Uchebny lane, e-mail: voitenka@yandex.ru

Марманов Р.П., доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 295017, Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 39, e-mail: marmanov@mail.ru

Marmanov R.P., associate professor of the design department of the «Crimean university of culture, arts and tourism», 295017, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya str. 39, e-mail: marmanov@mail.ru

**Развитие творческих способностей студентов
на занятиях по академическому рисунку
Developing students' creative abilities in academic drawing classes**

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования знаний и навыков на занятиях по академическому рисунку направленных на развитие творческих способностей, необходимых для профессионального становления художников и дизайнеров. Изучена специфика поставленных перед студентами первых курсов задач по академическому рисунку, а также взаимосвязь курса с другими базовыми дисциплинами. Авторами обозначено значение учебных и творческих заданий и выявлено их влияние на формирование рефлексивных и художественно-творческих способностей. Сформулирована роль системы упражнений, направленных на развитие собственного стиля, воображения, зрительной памяти.

Ключевые слова: изобразительное искусство, рисунок, композиция, творческое мышление, формообразование, графика.

Abstract. The article discusses the process of forming knowledge and skills in academic drawing classes aimed at developing creative abilities necessary for the professional development of artists and designers. The specifics of the tasks assigned to first-year students in academic drawing, as well as the relationship of the course with other basic disciplines, are studied. The authors have identified the importance of educational and creative tasks and revealed their influence on the formation of reflexive and artistic-creative abilities. The role of a system of exercises aimed at developing one's own style, imagination, and visual memory is formulated.

Keywords: visual art, drawing, composition, creative thinking, forming, graphics.

С педагогической точки зрения обучение студентов азам академического рисунка рассматривается как основной фактор формирования знаний и навыков, которые подготавливают студентов для дальнейшего творческого роста, самостоятельного решения художественных задач, способствуют правильному выбору графического решения, техники выполнения и метода выполнения работы. Как показывает практика, без этих качеств невозможна профессиональная художественная деятельность.

Чтобы успешно и квалифицированно руководить учебной практикой студентов на занятиях по академическому рисунку, необходимо глубоко понимать природу изобразительного искусства, особенности психологии художественной деятельности. В академическом рисунке творческий процесс – это решение художественной задачи путем поиска выразительной и смысловой формы. Он происходит при понимании реальной объективной действительности, но и субъективное восприятие личности играет определённую роль. Изучая искусство рисунка, присоединяясь к процессу творческой деятельности, студенту необходимо правильно понимать цели и задачи обучения данной дисциплине. По мнению Л.Э. Смирновой и Ю.Х. Абаева, «для архитектора или дизайнера рисунок – первостепенный инструмент убедительного изложения своего замысла» [7, с. 123].

Начальные этапы освоения азов академического рисунка на художественных и дизайнерских факультетах имеют специфические особенности, которые в значительной степени определяют методику развития творческих способностей в данный период. Это обусловлено конкретными задачами, поставленными на первых курсах, а также неравномерностью художественной подготовки большей части абитуриентов. Учебные задачи являются важными для дальнейшего освоения дисциплин: «Композиция», «Живопись», «Спецрисунок», «Проектирование». Первые курсы – базовые для дальнейшего активного творческого роста студентов [3, с. 27].

В условиях художественного обучения академическому рисунку и другим дисциплинам, учебные и творческие задачи решаются одновременно. Большая часть учебных упражнений находит продолжение в процессе создания авторских композиций, определении собственного стиля и графических техник выполнения работ. По мнению Ю.И. Кривокубовой, «разработка содержания обучения рисунку в профессиональном образовании базируется на выявленной взаимосвязи между художественным своеобразием искусства и сопоставимых ему художественно-графических средств» [2, с. 150].

Общее отличие творческих постановок от учебных в академическом рисунке зависит от конкретных целей, связанных с развитием практических навыков и поиска художественно-образного решения для создания авторской работы. Этот процесс запрограммирован теоретическими аспектами, но при этом требует самостоятельных, поисковых форм деятельности студентов. Учебные постановки позволяют постепенно от задания к заданию решать комплекс задач, направленных на получение определённых навыков. Это могут быть вопросы компоновки в формате листа, построения, линейной и

воздушной перспективы, моделирование объёма, техника штриховки и т.д. М.О. Ломакин отмечает: «При обучении будущих бакалавров лаковой миниатюрной живописи, также, как и студентов других профилей, будущее поле деятельности которых лежит, большей частью, вне сферы академической живописи или графики, основной проблемой является именно формирование понимания принципов формообразования, т.е. изображения трехмерной формы на двухмерной плоскости» [4, с. 140].

Творческие задания по рисунку призваны развивать художественно-образное мышление и закреплять практические навыки. Л.Е. Петрова и Е.В. Фитьмов отмечают: «Художественно-творческие способности – это совокупность определенных качеств и умений: эстетические чувства и действия (сенсорно-перцептивные категории освоения пространства); познавательная активность (интенсивность мыслительной деятельности, самостоятельность); творческий стиль деятельности (выдвижение оригинальных идей, использование нестандартных способов решения задач); рефлексивные способности (осознание своей индивидуальности); мотивация саморазвития (совокупность личностных и ситуативных факторов, которые побуждают человека к полной реализации своих способностей)» [6, с. 312].

В работах студент проявляет индивидуальность, используя характерные графические и композиционные приёмы. В то же время, существует ряд моментов, которые указывают на их общность и единую реалистическую основу. В процессе обучения академическому рисунку формируется авторский графический стиль в трактовке формы, объёма, передаче пространства, проявляющий себя в творческих и учебных работах. Различие проявляется в уровне решения. В творческих композициях состоявшихся художников и студентов старших курсов эти качества доведены до уровня высокого профессионального воплощения изображаемого объекта, что способствует созданию художественного образа [8, с. 117].

В учебных постановках по дисциплине «Академический рисунок» студентам необходимо продемонстрировать знания основ композиции, перспективы и графических материалов, что позволит добиться выразительности изображаемого объекта или натуры. На начальном этапе работы над практическим заданием необходимо проанализировать натуральный материал, изучить аналоги и работы из методического фонда. Это позволит выявить и определить наиболее выразительные качества исходного материала. Художественная выразительность изображения зависит от способностей студента, его опыта работы с натуры, теоретической подготовки в области гармонизации формы и творческого мышления (рис. 1)⁵.

⁵ Рис. 1-4. – фото Р.П. Марманова, доцента кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».

Для достижения профессионального уровня в учебных постановках и самостоятельных работах преподавателю необходимо чётко формулировать учебные задачи, объясняя аудитории способы и методы их решения, способствующие достижению максимальной выразительности постановки на основании собственного восприятия.

Рисунок с натуры – не просто фиксация того, что видишь, это процесс создания изображения при помощи визуального наблюдения модели с использованием знаний и представлений, которые были накоплены ранее. Органическое единство теории и практики художественной грамоты в рисунке способствует активному развитию студента, его творческой активности. К научным методам, необходимым для выполнения профессиональных работ, мы относим знание перспективы, анатомии и теорию теней (рис. 2).

Рис. 2. Д.П. Третьяк. Городской пейзаж. 2022 г.
Преподаватель Р.П.Марманов

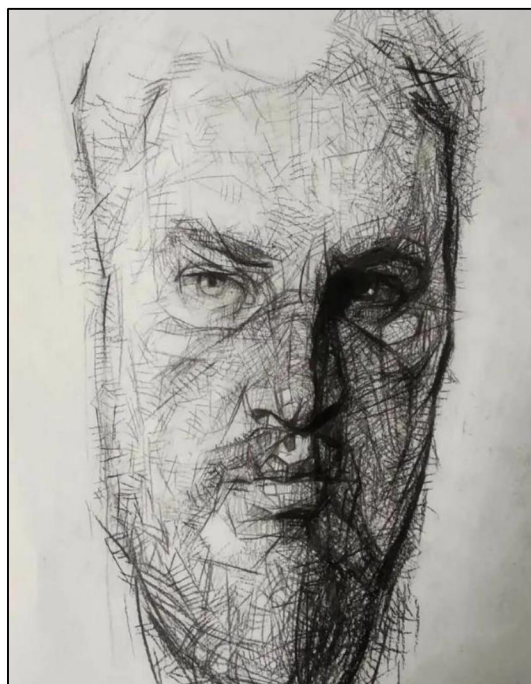

Рис. 1. А.В. Смирнов. Творческий портрет. 2022 г.

Преподаватель Р.П. Марманов

Обучение рисунку следует воспринимать как процесс наполнения практическими и техническими аспектами визуализации натурального материала и рассматриваться как переработка информации и её закрепление. Студенты, которые имеют хорошо развитую зрительную память, как правило, более уверенно и свободно выполняют задания с натуры и по воображению.

На начальном этапе обучения важна руководящая роль педагога. Большое значение уделяется индивидуальным формам работы со студентами, что способствует развитию навыков и творческих способностей. По мнению Ю.И. Найды, «использование методов дифференциации и индивидуализации обучения повышает эффективность учебных занятий, стимулирует учебную и творческую активность рисовальщиков, способствует развитию индивидуальных творческих способностей» [5, с. 63].

Преподавателю необходимо наблюдать за развитием способностей студентов, способствовать росту их профессиональных знаний и навыков,

обеспечивать полноценное освоение содержания программы курса академического рисунка. При подготовке художников и дизайнеров внимание уделяется содержанию программы и методам обучения рисунку, созданию оптимальной системы упражнений, занятий, заданий направленных на развитие творческих способностей, воображения и зрительной памяти.

Важную роль в этом играют разные формы организации занятий, чередование работы с натурным материалом с творческими заданиями, способствующими закреплению навыков и изображение объектов и предметов по памяти, применения знаний в области композиции. Студентов важно ориентировать не только на получение «ремесленных» навыков, но и стимулировать творческую инициативу и потребность в творческой деятельности, направлять на развитие и закрепление внутренних качеств творческой индивидуальности [1, с. 252]. Для достижения определённых результатов, направленных на развитие навыков и творческих способностей студентов, необходимо выполнять следующие задания:

1. Рисунки по памяти и представлению, краткосрочные. Рисование по памяти академических постановок, которые выполнялись с натуры. По памяти необходимо выполнять рисунки учебных постановок, которые отображают важные этапы обучения. Во время выполнения по памяти таких постановок студенты должны представить их основные особенности (конструктивные основы, пропорции, характер).

2. Выполнение на занятиях рисунков и набросков на основе кратковременного наблюдения объектов. Во время выполнения этого задания студенты изучают объект, запоминают его характерные особенности. Далее по памяти изображают его, обозначая основные элементы и намечают главные детали. Это может быть архитектурное сооружение, пейзаж, интерьер, животные и растения, портрет (рис. 3, 4).

3. Наброски фигуры человека в движении (с натуры, по наблюдению, по памяти, по представлению). В этих случаях передают характер движения по представлению, что в дальнейшем может быть применено при создании эскизов и тематических композиций с фигурами людей.

Рис. 3. С.А. Павлюк. Городской мотив. 2022 г.
Преподаватель Р.П. Марманов

4. Наброски сложной тематики по представлению в среде. Это могут быть эскизные предложения малых архитектурных форм, арт-объектов и скульптуры в городской и природной среде.

5. Выполнение рисунка по памяти на большом формате. Данное задание необходимо выполнять будущим педагогам изобразительного искусства, т.к. их дальнейшая деятельность предполагает выполнение учебных рисунков на доске.

Рис. 4. С.П. Никоноров. Бахчисарай. 2021 г.
Преподаватель Р.П. Марманов

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей зависит от содержания программы обучения по академическому рисунку, самостоятельных работ, выполняемых студентами в процессе обучения, копирования образцов практических работ, выполненных студентами ведущих художественных академий России, а также роли преподавателя в процессе обучения. Дисциплина «Академический рисунок» взаимосвязана с программами обучения по «Пропедевтике», «Академической живописи», «Спецрисунка» и других базовых дисциплин, изучаемых на начальных курсах. Получение первичных знаний в области рисунка и композиции позволяет студентам выполнять самостоятельные задания, направленные на формирование авторской техники выполнения и художественно-образной интерпретации натурального материала.

Важную роль в процессе обучения играет зрительная память и креативное мышление, позволяющее воплощать и трансформировать натуральный материал в творческие работы сквозь призму собственного восприятия учебных постановок. Преподавание рисунка должно развивать объёмно-пространственное мышление, умение анализировать форму и представлять её в разных условиях и ракурсах. Решение проблемы развития художественных способностей студентов на начальных курсах должно быть основано на воспитании профессионального отношения к процессу выполнения рисунка с натуры, развитие творческого мышления и восприятия, изучение и использование основ изобразительной грамоты.

Литература

1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина; Московский открытый социальный университет. – Москва: Академический проект, 2003. –304 с. – ISBN 5-8291-0327-3.

2. Кривоzubова Ю.И. Особенности разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов / Ю.И. Кривоzubова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 1. – С. 138-152. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-14.pdf (дата обращения: 16.08.2023).
3. Кучерова А.В. Особенности обучения академическому рисунку в подготовке студентов-дизайнеров / А.В. Кучерова // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6. – С. 25-31. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28439> (дата обращения: 30.07.2023).
4. Ломакин М.О. Преподавание академического и декоративного рисунка студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта / М.О. Ломакин // Традиционное прикладное искусство и образование – 2022. – № 1. – С. 135-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (дата обращения: 18.08.2023).
5. Найда Ю.И. Развитие творческого профессионального мышления студентов педагогического вуза: проблемы и пути решения / Ю.И. Найда // Вестник Международной академии наук. Русская секция. – 2001. – Спецвыпуск. – № 1. – С. 62-65.
6. Петрова Л.Е. Развитие художественно-творческих способностей студентов на основе академической системы художественной подготовки / Л.Е. Петрова, Е.А. Фитьмов // Самарский научный вестник. – 2022. – № 2. – С. 310-314. – DOI: 10.55355/snv2022112308. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvenno-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-na-osnove-akademicheskoy-sistemy-hudozhestvennoy-podgotovki/viewer> (дата обращения: 16.08.2023).
7. Смирнова Л.Э. К вопросу об «Академическом» рисунке и его месте в подготовке специалистов художественного профиля / Л.Э. Смирнова, Ю.Х. Абаев // Образование и наука. – 2013. – № 10. – С. 67-79. – URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/233/228> (дата обращения: 17.08.2023).
8. Петрова Л.Е. Формирование художественно-творческих способностей студентов в процессе обучения живописи в условиях современного педагогического вуза / Л.Е. Петрова // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – № 7. – С. 115-125. – EDN: KTWQPH

References

1. Ermolaeva-Tomina L.B. Psixologiya xudozhestvennogo tvorchestva: uchebnoe posobie dlya vuzov / L.B. Ermolaeva-Tomina; Moskovskij otkry`ty`j social`ny`j universitet. – Moskva: Akademicheskij proekt, 2003. – 304 s. – ISBN 5-8291-0327-3.
2. Krivozubova Yu.I. Osobennosti razrabotki soderzhaniya obucheniya risunku v srednem professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / Yu.I. Krivozubova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2023. – № 1. – С. 138-152. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-14.pdf (data obrashheniya: 16.08.2023).

3. Kucherova A.V. Osobennosti obucheniya akademicheskomu risunku v podgotovke studentov-dizajnerov / A.V. Kucherova // *Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya*. – 2018. – № 6. – S. 25-31. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28439> (data obrashheniya: 30.07.2023).

4. Lomakin M.O. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentam lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M.O. Lomakin // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* – 2022. – № 1. – S. 135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 18.08.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142.

5. Najda Yu.I. Razvitie tvorcheskogo professional`nogo my`shleniya studentov pedagogicheskogo vuza: problemy` i puti resheniya / Yu.I. Najda // *Vestnik Mezhdunarodnoj akademii nauk. Russkaya sekciya*. – 2001. – Speczvy`pusk. – № 1. – S. 62-65.

6. Petrova L.E. Razvitie xudozhestvenno-tvorcheskix sposobnostej studentov na osnove akademicheskoy sistemy` xudozhestvennoj podgotovki / L.E. Petrova, E.A. Fit`mov // *Samarskij nauchny`j vestnik*. – 2022. – № 2. – S. 310-314. – DOI: 10.55355/snv2022112308. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvenno-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-na-osnove-akademicheskoy-sistemy-hudozhestvennoy-podgotovki/viewer> (data obrashheniya: 16.08.2023).

7. Smirnova L.E. K voprosu ob «Akademicheskom» risunke i ego meste v podgotovke specialistov xudozhestvennogo profilya / L.E. Smirnova, Yu.X. Abaev // *Obrazovanie i nauka*. – 2013. – № 10. – S. 67-79. – URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/233/228> (data obrashheniya: 17.08.2023).

8. Petrova L.E. Formirovanie xudozhestvenno-tvorcheskix sposobnostej studentov v processe obucheniya zhivopisi v usloviyax sovremennogo pedagogicheskogo vuza / L.E. Petrova // *Nauchny`e problemy` gumanitarny`x issledovanij*. – 2009. – № 7. – S. 115-125. – EDN: KTWQPH