

Семизорова Любовь Борисовна,

кандидат искусствоведения

Уральский государственный архитектурно-художественный университет

доцент кафедры композиционно-художественной подготовки,

Кудрявцева Светлана Робертовна

Уральский государственный архитектурно-художественный университет

доцент кафедры рисунка

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Methodological features of teaching drawing in the modern world of technology

Аннотация: В статье рассматривается проблема использования различных методов освоения одного из видов графики – рисунка. Сравнивается метод восприятия через возможности графических программ и самостоятельного выполнения предложенных задач. В процессе обучения, приобретение навыков и умения изображать материальность любого предмета даёт возможность, прежде всего, более обширное представление о работе света-теневого восприятия. Необходимость изучения свойств материала под действием освещённости, понимание того как та или иная поверхность умеет принимать и отражать свет, становится необходимым в век компьютеров и технологий. Данный материал исследования развивает обращать внимание на большее количество рефлексов и на основе этих знаний выстраивать световоздушную перспективу в своей работе. Знание и понимание свойств поверхностей предметов и умение изобразить их на двухмерной плоскости самостоятельно не

прибегая к помощи современных технологий - крайне важный момент в обучении архитекторов, дизайнеров и художников.

Annotation: The article deals with the problem of using various methods of mastering one of the types of graphics-drawing. The method of perception through the capabilities of graphical programs and independent performance of the proposed tasks is compared. In the course of training, the acquisition of skills and the ability to portray the materiality of any object makes it possible, first of all, a more extensive understanding of the work of light-shadow perception. The need to study the properties of a material under the influence of light, understanding how a particular surface can receive and reflect light, becomes necessary in the age of computers and technology. This research material develops paying attention to a greater number of reflexes and based on this knowledge to build a light-and-air perspective in their work. Knowledge and understanding of the properties of surfaces of objects and the ability to depict them on a two-dimensional plane independently without using modern technologies is an extremely important point in the training of architects, designers and artists.

Ключевые слова: рисунок, современные технологии, пространство, свет, тень, методика.

Keywords: drawing, modern technology, space, light, shadow, technique.

В XXI веке, веке компьютеров и разных технических новаций, трудно противостоять новшествам для создания каких либо объектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Много технических возможностей создать живописные и графические картины путём электроники, а не рукотворно на бумаге или холсте красками и карандашом. Но ничто не может сравниться тем, как человек творит своё произведение сам, вкладывая своё личное виденье нюансов цвета, света и тени и свою технику наложения мазка или штриха, и конечно часть души, что даёт неповторимое настроение своему произведению – картине. Не зря ценятся произведения искусства, созданные художником путём каких-то эмоциональных переживаний положительных или негативных. Поэтому важно не забывать, казалось бы, обыденные и такие привычные методики, применяющиеся многими поколениями преподавателей которым обучают в образовательных учреждениях. Современные методики, всё чаще заимствованы из опыта предшественников. Особенности этих методических рекомендаций, передаются молодому поколению педагогов, а они сою очередь вносят что-то своё, свой новый взгляд и восприятие.

В данной статье рассматривается методика создания графических рисунков карандашом и наш личный опыт и взгляд авторов, как должен происходить данный процесс. В данном исследовании мы не будем опираться на конкретную тематику постановки (натюрморт или гипсовая голова или натурщик и т.д.), так как эта статья посвящена методике, которая применима для зарисовок любого объекта. Данные рекомендации могут быть практически применены как в средне-специальных образовательных учебных заведениях, так и в высших.

Практические задания в процессе обучения начинаются с простых зарисовок и постепенно усложняются и позволяют слушателю совершенствовать приобретенные навыки и более свободно и гармонично

создавать натурные этюды и длительные постановки. Любой рисунок начинается с линии. Линия может быть тонкой, средней и толстой, а также светлой, средней по тону и тёмной. Данный факт надо учитывать при создании трёхмерного пространства, то есть в плоской двумерной плоскости листа бумаги создать объём. Поэтому, что к зрителю ближе должно быть контрастней за счёт более тёмной утолщённой линии и тени, а так же яркого светлого света. При использовании компьютерной графики, графическая программа за нас воспроизводит свет и тень на экране, а когда мы сами рисуем на бумаге, то нужно более вдумчиво воспринимать пространство. На любых практических занятиях особое внимание обращается на развитие таких навыков, как построение формы и передача пространства, для этого нужно соблюдение методической последовательности выполнения постановки (натуры). Следуя заданному алгоритму в работе формируется умение находить множество разнообразных свето-теневых оттенков и линий, которые в дальнейшем помогут обогатить работу над проектом в творческой и профессиональной практике.

Учитывая, что карандашный рисунок – это монохромное изображение. То есть чёрно-белое изображение более сложное, чем цветное, так как труднее перевести из цвета во множества оттенков белого, серого, чёрного. Нужно воспринять, например красный цвет и рядом, например синий, какой из них будет более серый, а какой светло-серый. Данная задача даёт обучающемуся возможность более вдумчиво создавать свой рисунок, подравнивать оттенки постановки через монохром. Используя компьютерные возможности, применив функцию чёрно-белый фильтр, эта проблема решится в пару секунд. Компьютерные технологии облегчают на первый взгляд поставленные задачи, но наше мышление при этом перестаёт трудиться само.

Навыки и знания, полученные в ходе работы над заданием, поможет выработать умение анализировать, моделировать пространственные

отношения, изучать фактуру и текстуру материала, моделируют профессиональное понимание изобразительных средств, что позволяет увеличить диапазон возможностей в проектной деятельности.

В современном мире, где многие проекты создаются путём графических программ, невозможно грамотно и понимающе создать что-либо без практических (рукотворных) знаний и навыков.

В данном исследовании становится важным подготовить обучающихся к профессиональной художественно-творческой деятельности, освоить изобразительные возможности свето-теневой передачи. Понять и практически изучить такие основы изобразительной грамоты, как перспектива, линейно-конструктивное построение формы на плоскости, законы распределения светотени на форме в зависимости от ее конструкции. Изучение светосилы и тональных отношений, а так же решение пространственных задач.

Методика работы:

1. Любое задание включает в себя первоначальный этап – построение:

А) Для этого надо выбрать точку (ракурс), с которой постановка наиболее интересно раскрывается. Далее определить основные направления и деления, расположение которых создает конструкцию композиции. Затем произвести предварительный композиционный и свето-теневой анализ постановки.

Б) При работе определится с выбором формата: горизонтальным или вертикальным. Для этого необходимо выполнить фор-эскиз на отдельном формате.

В) Выполнить подготовительный рисунок в формате. Решая вопросы композиционного равновесия в листе, определить место главного и второстепенных предметов. При работе обратить внимание, чтобы изображение постановки (натуры) и размера предметов не были мелкими или очень крупными, а были оптимального размера к заданному формату.

Г) Предметы выстраиваются на формате с учетом перспективы, важно определиться с обозначением на работе всех предметов, последовательно разрабатывается линейно-конструктивное решение каждого элемента. Построение предметов происходит в соотношении их друг к другу, расположение на плоскости в последовательности отдаления от зрителя. Так же нужно выделить основные направления движений предметов и обратить внимание на общий тоновой и ритмический строй, на общую конструкцию.

2. Свето-теневой разбор:

А) Важно сохранить общее свето-теневое (тёмное, среднее, светлое) решение постановки, грамотно выстроить тональные соотношения в работе. Выявить плановость свойствами тона. Выделить характерные особенности формы, движения тональных масс, которые образуют изобразительную структуру.

Б) Свето-теневая моделировка формы (наметить границы падающих и собственных теней, блик, свет, полутон, рефлекс). Разработка дальнего плана от переднего плана должна отличаться локальностью и отсутствием лишних деталей. Определить влияние фона на цвет предметов и взаимосвязь предмета со средой. На основном этапе работы с тоном необходимо определить тональность постановки, выявить оттенки в световой, в полутоне и в теневых частях, передать общее состояние среды. Через множество свето-теневых оттенков, передающих объем предметов и пространственность всей постановки, определить и набрать силу тона. Важно передать общие тоновые и отношения пропорциональные натуре.

В) Более детальная моделировка объемов предметов и фонов, выявление свето-теневой проработки с учетом воздушной перспективы. Разобраться в изобилии рефлексов, выделить и создать на их основе доминирующий тон можно, только подчиняя все их многообразие общему тональному состоянию изображения.

Г) При завершении работы необходимо провести обобщающий этап с выявлением главного и второстепенного, подчинение всех частей изображения целому, путём усилению линии, штриха.

На первый план выходит задача выявления конструктивной логики и стилевой. Предмет разлагается на конструктивные составляющие, стилизуется. «Упрощаются криволинейные соединения, сложные объемы приближаются к логике геометрического начала, начиная отдаленно напоминать врезки простейших объемов и плоскостей. Каждый этап сопровождается графическим выделением какой-либо определенной пластической идеи, конструкции или объема пространства» [4. С.229]. С помощью рисунка происходит зримое изучение конструктивной формы. Возникает "прозрачное" почти рентгеновское, лишенное цвета - фактурных характеристик, простраивание формы.

В заключение данного исследования можно сказать, что в любом графическом задании нужно добиться хорошего понимания свето-теневой гаммы, цветового и линейного единства и гармонии. При данной методической работе воспитывается чувство цвета, гармонии, расширяются знания в графике.

Развитие образного мышления в учебном процессе важно, как и обучение, методам изображения реалистической формы. Это сложная и ответственная часть программы обучения искусству.

В образной структуре любой постановки мы можем выделить такие составные, как тема, сюжет, композиция, а также свойственные всем жанрам станкового искусства закономерности и правила композиции: ритм, композиционный центр, колорит и т.д. Изучив эти правила и закономерности, обучающийся получают необходимую теоретическую основу для изучения особенностей композиции в других жанрах искусства.

В современном мире важным становится выявлять уникальные аспекты в формировании пространственных характеристик территорий, что даёт формированию у молодых специалистов интерпретирующего мышления, пространственного восприятия. Нельзя надеяться только на современную подачу через новые технологии, ошибочно думая, что это быстрее, где не нужно долго обдумывать поставленные задачи. Никогда картина, созданная компьютерной графикой, не будет произведением искусства. На наш взгляд, очень важно и полезно для обучения изучать и смотреть явные картины и рисунки. Для того чтобы видеть все линии, штрихи, тоновое пятно, как художник растирал грифель, стирал ластиком и т.д. Это не даст положительный результат, если мы, какой либо рисунок будем изучать через экран монитора. Только после того как обучающийся рассмотрит и проникнется и даже воспроизведёт (скопирует) особенности техники создания грамотного рисунка, после этого он обретёт свою подачу (технику) линии, штриха и т.д.

Список литературы/References

1. Голубева, О.Л. Основы композиции: учеб. для студ. высш. и сред. учеб. заведений / О.Л. Голубева. – М.: Изобразительное искусство, 2004. – 144 с.: ил.
2. Папков М.М. Предложения по корректировке учебной программы рисунка. Тезисы научно-методической конференции МАрХИ. М., 2013.
3. Соняк, В. М. Заметки «на полях» по поводу Международного конкурса на лучший архитектурный рисунок/Василий Михайлович Соняк// Архитектурный рисунок : материалы Международного конкурса на лучший архитектурный рисунок/ М-во образования Рос.Федерации, Уральская государственная архитектурно-художественная академия. - Екатеринбург, 2002.
4. Формообразование в дизайне среды. Метод стилизации. (Пропедевтический курс)/Заева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В.-Учебное пособие.-М.: МГХПУ имени С.Г. Строгонова, 2008.-236 с.
5. Энциклопедический словарь юного художника/Сост.Н.И.Платонова, В.Д.Синюков.-М.:Педагогика,1983.- 416 с.,ил.

The References

1. Golubeva, O. L. Fundamentals of composition: textbook.for students. no. and Wednesday. studies'. institutions / O. L. Golubeva. Moscow: Fine art, 2004. - 144 p.: ill.
2. Papkov M. M. Proposals for correcting the curriculum of the drawing. Theses of the scientific and methodological conference of MARHI. Moscow, 2013.
3. Sonyak, V. M. Notes "in the margins" about the International competition for the best architectural drawing/ Vasily Mikhailovich Sonyak / / Architectural drawing: materials of the International competition for the best architectural drawing/ M-vo education ROS.Russian Federation, Ural state architectural Academy- art Academy. - Yekaterinburg, 2002.
4. Shaping in the design of the environment. The method of stylization. (Introductory course)/zaeva-burdonskaya, the E. A., Kurasov, S. V.-study guide.Moscow: Strogonov Moscow state medical University, 2008.-236 p.
5. Encyclopedia of young artists / Comp.N. I. Platonova, V. D. Sinyukov.Moscow: Pedagogika, 1983.- 416 p., ill. The References