

Известия Балтийской государственной академии
рыбопромышленного флота. 2025. № 1(71). С. 176–179
Научная статья
УДК 378.6
Doi:10.46845/2071-5331-2025-1-71-176-179

Технология комплексного подхода в обучении рисунку на первом курсе вузов творческих направлений

Константин Олегович Шохов¹, Надежда Владимировна Багапова²

^{1,2}Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия,

¹ko9mart@mail.ru

²Nadja8555@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются проблемы преподавания рисунка на первом курсе творческих вузов. Решено рассмотреть проблемы сквозь призму наличия или недостаточности мотивации студентов, а также предложить актуальные подходы к решению этой проблемы; вопрос комплексного подхода к преподаванию рисунка, способствующий увеличению мотивации и улучшению качества графических работ первокурсников.

Ключевые слова: преподавание рисунка, творческие направления, мотивация первокурсников, интерактивные методы обучения, мастер-классы по рисунку, практическая значимость, индивидуальный подход.

Для цитирования: Шохов К. О., Багапова Н. В. Технология комплексного подхода в обучении рисунку на первом курсе вузов творческих направлений // Известия Балтийской государственной академии рыбопромышленного флота. 2025. № 1(71). С. 176–179.

На современном этапе развития российского общества становится важной задача качественной профессиональной подготовки студентов. Дисциплина «Рисунок» играет ключевую роль в подготовке как архитекторов и дизайнеров, так и будущих педагогов изобразительного искусства. Исследования отечественных ученых Кирцер Ю. М. [1], Акишина Е. М., [2],

Долгих О. Р. [3] и другие подчеркивают важнейшую роль этой дисциплины. У архитекторов и дизайнеров формируется основа их пространственного мышления, развивается глазомер и чувство пропорций. Педагоги изобразительного искусства на ранней стадии призваны выявить способных детей, сформировать интерес, в том числе к таким творческим профессиям как архитектор и дизайнер.

Кроме того, рисунок является основой любого изобразительного творчества, важной составляющей образовательного процесса на всех этапах обучения. Он помогает студентам творческих специальностей научиться визуализировать свои идеи, что имеет большую значимость для реализации архитектурных и дизайнерских проектов, которые будут требовать воплощения в будущем. В то же время, рисунок способствует развитию творческих способностей будущих педагогов, учит их видеть гармонию окружающего мира и «настраивать глаз» на эстетику форм, линий, тональных отношений.

Однако, преподавание этого важного предмета «Рисунок» на первом курсе вышеуказанных творческих направлений связано с определенными трудностями, среди которых особенно выделяется невысокий уровень мотивации у некоторых студентов. Несмотря на всю важность рисунка как учебной дисциплины, студенты-дизайнеры и студенты-архитекторы часто воспринимают рисунок как второстепенную и рудиментарную дисциплину, полагаясь на более современные и совершенные инструменты создания визуализации: компьютер с программным обеспечением, графический планшет, VR-технологии и искусственный интеллект [4].

Даже некоторые преподаватели убеждены, что рисунок – это всего лишь подготовительная ступень к основным дисциплинам, например, таким как проектирование и строительство. Эти убеждения иногда передаются студентам, которые тоже начинают думать, что современные цифровые технологии полностью заменят, если уже не заменили, традиционные техники рисования.

Понимание необходимости хорошего добротного рисования в большей степени присутствует у студентов-педагогов, ведь они осознают, что им нужно будет учить рисунку своих воспитанников. «...В области высшего образования процесс подготовки педагогов творческих направлений характеризуется некоторым перекосом в сторону методической подготовки по

изобразительному искусству в ущерб их практическим навыкам. Почему-то возникло такое мнение, что учителю изобразительного искусства не нужно самому уметь хорошо рисовать, ведь педагогический вуз готовит не художников, а учителей. Вот только в таком случае как может педагог развивать у ребенка художественно-творческие способности, если сам не обладает соответствующими навыками?» [5, с. 311].

С другой стороны, рисунок в педагогических вузах часто основывается на традиционных академических подходах. Это бывает неэффективным в студенческой среде, которая выросла вместе с электронными средствами коммуникации. Обучение однообразным приемам – как традиционным, так и современным, может привести к потере интереса уже в течение первого и второго семестров первого курса.

Цель данной статьи – рассмотреть проблемы наличия или недостаточности мотивации студентов на первом курсе творческих вузов и предложить комплексный подход к преподаванию рисунка.

Широко известно выражение Леонардо да Винчи, что «все искусства имеют свой стержень в рисунке». В эпоху Возрождения возникло понимание того, как подготовительная функция рисунка переросла во «всеопределяющую». «Лабораторные работы великих мастеров являют зрителю их творческие поиски, их внутренний мир, закрытый для непосвященных, их гамбургский счет друг к другу» [6].

Титаны Возрождения были не только прекрасными рисовальщиками (скульпторами, живописцами), но и архитекторами, проектировавшими грандиозные архитектурные объекты и ансамбли. Рафаэль Санти является автором четырех палаццо и виллы Мадама в Риме [7]. Микеланджело Буонаротти спроектировал 15 архитектурных сооружений, а также завершил работу предыдущих великих архитекторов над одной из самых величественных построек – куполом собора св. Петра в Риме в период с 1545 по 1563 гг. [8].

Почему же современные архитекторы, дизайнеры средового пространства не владеют той магией «чувства эстетики пространства на двухмерной плоскости»? [6]. Когда возникло это утверждение, что архитектор, дизайнер – это не художники и творчески самозабвенно рисовать будущим создателям уметь не обязательно? Прекрасными рисовальщиками были архитекторы 20 века. «Широко известны эскизы архитектора-экспрессиониста Э. Мендельсона, часто используемые в качестве примеров архитектурных фантазий... необычные силуэты и ритмы, а также техника исполнения мягким графитом или тушью на кальке приближали изображения по выразительности к произведениям каллиграфии» [9].

Архитектурный дизайн представляет собой синтез различных областей знаний, таких как инженерия, экономика, история и эстетика. Педагогика в художественном образовании – это знания общемировой художественной культуры и искусства, владение разнообразными методиками и приемами рисования. Рисунок объединяет эти дисциплины, создавая платформу для обмена идеями и взаимодействия между ними. Это помогает студентам творческих вузов понять, что их направления метапредметно связаны с другими аспектами науки и искусства. Рисунок для будущих педагогов является мощным средством передачи идей и концепций, способствующих выявлению и формированию устойчивого образа мышления и поведения у своих будущих воспитанников.

Архитекторы и дизайнеры используют рисунок для документирования сложных технологических процессов и пластических идей. Графическая визуализация для них является ключевым элементом общения и понимания сложных социальных и экономических взаимодействий. Эскизы и рисунки, выполненные от руки и на глаз, передают творческую индивидуальность и демонстрируют смелость в подходе к техническому заданию. Будущие педагоги, в свою очередь, овладевая рисунком, могут уверенно оценить достоинства и выявить ошибки в рисунках воспитанников. Яркие визуальные графические образы используются как в проектной, так и преподавательской деятельности и способствуют улучшению взаимопонимания всех участников процесса.

Использование не только традиционных, но и современных технологий и методов обучения первокурсников всех творческих направлений позволяет преподавателям рисунка адаптировать образовательные стратегии к потребностям своих студентов, увеличивая степень участия и вовлеченности.

Основные моменты современных подходов в преподавании рисунка:

1. Интеграция учебных программ по рисунку в реальные жизненные ситуации способствует развитию навыков, необходимых для профессионального роста – как будущих дизайнеров, архитекторов, так и будущих педагогов изобразительного искусства.

2. Конкурсы учебного и творческого рисунка различного уровня, связанные с решением конкретных пластических задач, которые стимулируют студентов к активной творческой деятельности и укреплению связей с профессиональным сообществом в своей сфере.

3. Использование интерактивных методов обучения. Это такой подход, при котором студенты-первокурсники поощряются за активное взаимодействие с преподавателем и друг с другом. В отличие от традиционных учебных занятий, на которых преподаватель говорит, что и как нарисовать, а обучающиеся молча выполняют рисунок, интерактивное обучение располагает первокурсника в центр действия. Это делает занятие по рисунку более плодотворным и позитивным для всех участников учебного процесса.

Примером такого подхода может служить задание по рисунку «Комбинаторика форм», которое есть в программе первого курса у студентов-архитекторов. Задание сочетает рисование графитным карандашом с натуры. На первом этапе студенты-архитекторы анализируют форму сложного бытового предмета и выполняют линейно-конструктивное построение графитным карандашом. Далее выявляют большие простые формы, составляющие основу сложного бытового предмета. После этого ведется работа по созданию своего объекта с помощью стилизации и трансформации. Такое задание развивает пространственное мышление студентов, способствует «чувствованию» формы и процесса формообразования для реализации задуманного художественного образа. Такого рода задания необходимы как будущим дизайнерам, так и будущим педагогам.

Проведение мастер-классов состоявшимися профессионалами: архитекторами, дизайнерами, педагогами учебных заведений. Такие встречи эффективно помогают осваивать азы профессии для начинающих, помогают формировать свой «Я – образ», определяют модель траектории развития личности и её способность формировать жизненно значимые цели.

Поддержка студентов в творчески активных начинаниях. Вовлечение в творческие неформальные объединения по интересам, например, «Вечер наброска и зарисовки», «Малая академия графического мастерства» и другие. Эти творческие объединения и лаборатории могут способствовать повышению мотивации и улучшать коммуникацию посредством совершенствования своих исполнительских навыков в рисунке.

Такие формы активности требуют поощрения и внимания со стороны руководства и преподавательского состава. Например, творчески активные студенты могут получать дополнительные баллы по рисунку во время текущей и итоговой аттестации. От студентов требуется способность к самостоятельному поддержанию в себе интереса к учебе и выбранной профессии, так как учебная деятельность требует постоянной рефлексии. «В результате процесса обучения учащийся приобретает опыт, который посредством рефлексии трансформируется им в знания, необходимые для достижения высокого уровня профессионального мастерства» [10, с. 357].

Организация круглых столов, онлайн-мостов, методических объединений в рамках научно-практических конференций различного уровня. Преподаватели рисунка творческих вузов могли бы встречаться на регулярной основе, на грамотно спланированных и проведенных совместных мероприятиях, иметь возможность делиться практическим опытом, методическим арсеналом, выявлять проблемы и совместно искать общими усилиями пути их решения. Форматы сотрудничества внутри между вузами как никогда актуальны в наше время и будут способствовать качеству образования в такой специфической дисциплине как «Рисунок».

Эффективное преподавание рисунка на первом курсе художественно-творческих направлений требует применения комплексного подхода, который включает в себя учет реальных условий действительности, индивидуальных особенностей студентов, их современных интересов и актуальных потребностей.

Внедрение интерактивных методов обучения, организация мастер-классов и интеграция практик в рисунке различных по сути направлений в теорию рисунка на первом курсе способствуют повышению мотивации и улучшению качества графических навыков у студентов, только начинающих рисовать.

Список источников

1. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : учебное пособие. – 5-е изд. – стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 270 с.
2. Педагогика искусства и современное художественное образование : монография / Е. М. Акишина (рук. авт. кол.) и др. – Москва : ТЦ Сфера, 2017. – С. 38–56.

3. Долгих, О. Р. Архитектурный рисунок : учебное пособие / О. Р. Долгих. – Томск : ТГАСУ, 2020. – 140 с. – ISBN 978-5-93057-944-4. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/170450> (дата обращения: 11.01.2025).
4. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. – 2-е изд. – перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 119 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11169-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/540078> (дата обращения: 11.01.2025).
5. Петрова, Л. Е., Фитьмов, Е. А. Развитие художественно-творческих способностей студентов на основе академической системы художественной подготовки // Самарский научный вестник. – 2022. – Т. 11. – № 2. – С. 310–314.
6. Капустин, П. В. Утопия в эволюции архитектурного проектирования // Архитектон : известия вузов. – 2011. – № 36. – С. 12–17
7. Бурганов, А. Микеланджело и его время / А. Бурганов // Третьяковская галерея. – 2004. – № 4. – С. 39.
8. Афанасьев, К. Рафаэль – архитектор // Tatlin. – URL: <https://tatlin.ru/articles/rafael-arxitektor> (дата обращения: 11.01.2025).
9. Иванов, А. О. Архитектурные фантазии в изобразительном искусстве и архитектуре: к уточнению понятия / А. О. Иванов // Культура и цивилизация. – 2017. – Т. 7. – № 4А. – С. 405–418.
10. Кулагина, А. А. Развитие творческого профессионального мышления студентов педагогического вуза: проблемы и пути решения // Проблемы творческого развития личности в системе образования : сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции, Москва, 25 апреля 2019 года / ред.-сост. О. Д. Никитин. – Москва : Сам полиграфист, 2019. С. 354–359.

Информация об авторах

К. О. Шохов – кандидат философских наук, доцент;
Н. В. Багапова – старший преподаватель.