

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

К. А. Кравченко (Новосибирск)

Аннотация. Автор анализирует роль эстетической составляющей в процессе обучения академическому рисунку. Эстетическое восприятие предметов для изображения в академическом рисунке формируется в процессе контакта студента с эстетически значимыми предметами и явлениями, выражается в нахождении характерных особенностей, гармоничности и красоты изображаемого, что является одним из элементов эстетического освоения мира.

В статье отмечается, что всякое изображение может основываться на знании и понимании красоты окружающего мира и культуры графической выразительности. Практика обучения академическому рисунку основана на выявлении сущности эстетического процесса, определении его места в искусстве, а также определении основных принципов эстетического формообразования.

В процессе изображения эстетическая оценка предметов, явлений всегда связывается с возможными средствами изображения. В этом случае эстетический вкус, чувство меры служат определенным ориентиром для художника при переводе умозрительного художественного образа в конкретную материальную форму. Следовательно, формирование в процессе обучения таких эстетических категорий, как эстетический вкус и чувство меры, имеет одно из первостепенных значений.

В статье отмечено, что академический рисунок является видом эстетической целесообразности и создается по принципу эстетической гармонизации. Гармония считается одной из основных категорий эстетики. Специфика эстетической гармонии заключается в том, что она неразрывно связана с качествами и характеристиками предмета (мерой, симметрией, пропорциональностью, соразмерностью, целостностью и т. д.).

Эстетическая гармония – это чувственное восприятие объекта для изображения в соответствии с ценностями, потребностями, возможностями художника, она неотделима от процесса изобразительной деятельности, задача которой состоит в создании эстетической выразительности на картинной плоскости.

Ключевые слова: эстетическое восприятие, эстетическая выразительность, гармония, академический рисунок.

AESTHETIC ASPECTS OF THE ACADEMIC DRAWING

K. A. Kravchenko (Novosibirsk)

Abstract. *The author analyzes the role of esthetic component in the course of training in the academic drawing. The esthetic perception of objects for imaging in the academic drawing is formed in the course of contact of the student with esthetically significant objects and phenomena, expressed in finding the characteristics, harmony and beauty of the represented that is one of elements of esthetic development of the world.*

In the article, it is noted that any image can be based on knowledge and understanding of the beauty of the world around and the culture of graphic expressiveness. The practice of training in the academic drawing is based on identification of essence of esthetic process, determination of its place in art, as well as determination of the basic principles of esthetic shaping.

In the course of imaging, the esthetic assessment of objects and phenomena is always connected with possible means of imaging. In this case, the esthetic taste and the sense of proportion serve as a certain reference point for the artist during transferring of a contemplative artistic image to a concrete material form. Therefore, the formation in the course of training of such esthetic categories as esthetic taste and the sense of proportion has a paramount value.

In the article, it is especially noted that the academic drawing is a type of esthetic expediency, and it is created by the principle of esthetic harmonization. Harmony is considered as one of the main categories of esthetics. The specificity of esthetic harmony is that it is inseparably linked with the qualities and characteristics of a subject (measure, symmetry, proportionality, harmony, integrity, etc.).

Esthetic harmony is the sensory perception of an object for imaging according to the values, requirements, artist's opportunities; it is also inseparable from the process of graphic activity, which task consists in creation of esthetic expressiveness on the picture plane.

Keywords: *esthetic perception, esthetic expressiveness, harmony, academic drawing.*

Проникновение в смысл и сущность предметов, внимание к их форме – единственный путь эстетического и художественного познания, который характеризуется как процесс «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике», здесь со всей очевидностью проявляется неразрывность этого процесса, его целостность и диалектичность.

Эстетическое восприятие предметов для изображения в академическом рисунке формируется в процессе контакта студента с эстетически значимыми предметами и явлениями, выражается в нахождении характерных особенностей, гармоничности и красоты изображаемого, что является одним из элементов эстетического освоения мира. При этом следует подчеркнуть, что возникновение эмоций не ограничивается только чувственным восприятием, а включает в себя сознательное приобретение теоретических знаний, углубление эстетических чувств и т. д. Под

воздействием этих факторов и личностной изобразительной практики у студента зарождается эстетическая избирательность по принципу желаемого уже в самом процессе восприятия, где в соответствии со своим представлением о прекрасном художник целенаправленно познает предмет для изображения.

Эстетическое восприятие возможно тогда, когда студент подготовлен к восприятию эстетического явления в процессе изображения модели. Эта готовность выражается в эмоционально-образной оценке изображаемых предметов и будущего рисунка. Здесь проявляется все, что студент видит, что он знает и что он при этом ощущает. В процессе осмысления воспринимаемого предмета его эстетическая оценка поднимается на новый качественный уровень. Поэтому всякое изображение может основываться на знании, понимании красоты окружающего мира и культуры графической выразительности.

Художественное содержание графического изображения определяется рядом различных признаков, характеризующих уровень воплощения смыслового содержания замысла в конкретную графическую форму, где первостепенное место занимает эстетическая оценка изображаемого, отражающая эстетические принципы художника [1]. Практика обучения академическому рисунку основана на выявлении сущности эстетического процесса, определении его места в искусстве, а также определении основных принципов эстетического формообразования. В процессе изображения эстетическая оценка предметов, явлений всегда связывается с возможными средствами изображения. В этом случае эстетический вкус, чувство меры служат определенным ориентиром для художника при переводе умозрительного художественного образа в конкретную материальную форму. Следовательно, формирование в процессе обучения таких эстетических категорий, как эстетический вкус и чувство меры, имеет одно из первостепенных значений. Изобразительная деятельность в этом контексте основана на базовых принципах эстетики: принципе эстетической целостности, принципе эстетической целесообразности, принципе эстетической гармонизации, принципе эстетической выразительности [2].

Принцип эстетической целостности основан на требовании соотносить любой элемент с целым и выражать это целое в любой детали, то есть целое – это главное, и его нужно видеть ранее частей. Эстетическая целостность достигается через выражение в многообразных элементах структуры единого обобщающего эмоционального мотива, а также за счет стремления второстепенных элементов композиции к главному центру и подчинение господствующему ритму.

Существенной особенностью принципа применения целостности в академическом рисунке является стилизация как способ формообразования путем обобщения и гармонизации формы. Для того чтобы придать изображению эстетическую ценность, необходимо выявить логику строения модели и учесть современные нормы эстетического восприятия не только самого художника, но и определенного исторического времени [3]. При выполнении этих условий на изобразительной плоскости возникает целостный образ модели, имеющий свое эстетическое упорядочение и выражение.

Принцип эстетической целесообразности основан на конструктивной и пластической целесообразности. Еще на этапе замысла художник рассматривает процесс изображения с точки зрения целесообразности, что помогает более гибко подходить к эстетической оценке графического изображения. Необходимым условием эстетической целесообразности является совершенство (гармония формы модели) графического изображения.

Академический рисунок как вид эстетической целесообразности создается по принципу эстетической гармонизации. Гармония считается одной из основных категорий эстетики. Специфика эстетической гармонии заключается в том, что она неразрывно связана с качествами и характеристиками предмета (мерой, симметрией, пропорциональностью, соразмерностью, целостностью и т. д.). Эстетическая гармония – это чувственное восприятие объекта для изображения в соответствии с ценностями, потребностями, возможностями художника, она неотделима от процесса изобразительной деятельности, задача которой состоит в создании эстетической выразительности на картинной плоскости.

Эстетическая выразительность – выражение целостности и гармонии, для достижения которой в академическом рисунке имеют значение такие способы формообразования, как композиция, тектоника, пластика, декоративность. Благодаря знанию и использованию принципов формообразования в изобразительной практике рисующий может добиться наилучших результатов в своей деятельности, так как форма – это основополагающий аспект в эмоциональном восприятии модели, она и имеет большое эмоциональное воздействие на человека.

Форма в академическом рисунке представляет особую организованность изображения модели, возникающую как результат деятельности рисующего по достижению взаимосвязанного единства всех ее свойств: пропорций, конструкции, характера. Она отвечает требованиям и условиям конкретных учебно-познавательных задач, технической целесообразности применения приемов и средств академического рисунка и эстетическим требованиям. Опыт графического изображения в академическом рисунке демонстрирует широкий спектр объективной обусловленности разных форм объекта кон-

кретным графическим действиям – от стремления обобщить форму объекта до избыточности детальной проработки и материальности.

Формообразование в академическом рисунке включает в себя пространственную организацию формы объекта изображения, определяемую его пропорциями, характером, конструкцией, компоновкой, техникой изображения, а также эстетической концепцией рисующего. Формообразование – решающая стадия процесса обучения рисунку, в которой закрепляются как объективные характеристики модели для изображения, так и ее образное решение.

Каждая конкретная модель для изображения обладает специфическими информационными качествами, которые определяются эмоциональным содержанием. Ощущая различия в эмоциональном воздействии формы, будущий художник-педагог обязан профессионально разбираться в этом механизме. Обусловлено это эмоциональное воздействие спецификой объекта, его типологией и конкретными особенностями внутренней организации его формы, а также особенностями восприятия рисующего.

Если форму понимать в широком смысле как определенное строение изображаемых объектов, то понятие «формообразование» распространяется на все этапы последовательной изобразительной деятельности в академическом рисунке. Эстетическая, то есть художественная, организация объекта при таком подходе составляет аспект формообразования, который выражается в поиске свойств формы, наиболее существенных для восприятия и изображения в условиях определенных учебно-творческих задач: взаимодействие принципов формообразования и средств композиции, условия применения принципа образности как средства выразительности в академическом рисунке, так как ценность любого произведения изобразительного искусства заключается не только в том, насколько грамотно оно выполнено, но и в его художественно-эстетической значимости, имеющей непосредственное отношение к замыслу автора, выраженному в нем [4].

Выразительность – это эстетическое раскрытие рисующими предметов и явлений действительности с некоторых характерных их сторон в структуре средств изображения, опирающееся на личное отношение и оценку. Выразительность имеет прямое отношение к художественно-образной стороне изображаемого, выявляя уровень художественного вкуса и общий эстетический уровень рисующего.

Средства выразительности в академическом рисунке – это приемы, с помощью которых изображение приобретает эстетический, гармоничный вид:

1) *характер формы и пропорции*. Оценка выразительности этого компонента складывается из учета передачи в рисунке наиболее характер-

ных индивидуальных черт в характере и пропорциях предмета, гармонического единства частей и целого;

2) *конструкция*. Оценка выразительности этого компонента раскрывается при помощи логической взаимосвязи строения форм предметов с их выразительными свойствами, то есть гармоническое соотношение частей и целого в строении объекта;

3) *перспектива*. Выразительные возможности перспективы раскрываются в природных свойствах линейной и воздушной перспективы, которые выражают и эстетическую сущность изображаемого объекта;

4) *композиция*. Выразительные возможности композиции охватывают все компоненты изображения, организуя их в изобразительной плоскости листа;

5) *передача формы посредством светотени*. Оценка выразительности этого компонента складывается из учета передачи в рисунке выразительных возможностей светотени и пластической выразительности форм объекта;

6) *материал*. Умение использовать возможности тона для выявления выразительных особенностей фактуры предметов, то есть характеризующееся степенью законченности рисунка;

7) *культура графических средств*. Оценка выразительности этого компонента складывается из умения использовать различные материалы и технические приемы, наиболее полно выражающие содержание изображаемого предмета, а также выразительных возможностей линии и штриха [5].

Для достижения выразительности всех этих составляющих изображения в академическом рисунке существуют такие базовые принципы композиционно-художественного формообразования, как рациональность, тектоника, структурность, гибкость, целостность, а также средства гармонизации художественной формы.

Особая роль в академическом рисунке отводится образности как необходимому средству выразительности. Умение полностью раскрыть художественный замысел с помощью образа высоко ценится, потому что образная форма оказывает на зрителя сильное и глубокое эмоционально-эстетическое воздействие [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Медведев Л. Г.** Пути формирования графического художественного образа на занятиях по академическому рисунку: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1987.
2. **Мартынов Ф. Т.** Основные законы и принципы эстетического формообразования и их проявление в архитектуре и дизайне: учеб. пособие. – Екатеринбург: Уральский архит.-худ. ин-т, 1992. – 107 с.

3. **Медведев Л. Г.** Академический рисунок в процессе художественного образования. – Омск: Наука, 2008. – 290 с.
4. **Устин В. Б.** Композиция в дизайне. – М.: АСТ; Астрель, 2007.
5. **Антонов А. М.** Оценка выразительности учебного рисунка с натуры // Вопросы истории, теории и методики преподавания художественно-графических дисциплин / под ред. А. Е. Терентьева. – М., 1967. – С. 134–143.
6. **Шалыпин О. В.** Педагогика портретного искусства (педагогические принципы портретного образа в системе подготовки художника-педагога): дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2011. – 370 с.

REFERENCES

1. **Medvedev L. G.** (1987). *Ways of formation of a graphic artistic image during the classes in the academic drawing*: Dis. ... Dr. of Ped. Sciences. – Moscow. (In Russian)
2. **Martynov F. T.** (1992). *Fundamental laws and principles of esthetic shaping and their manifestation in architecture and design*: teaching guide. Yekaterinburg: The Ural archit.-arts inst. Publ., 107 pp. (In Russian)
3. **Medvedev L. G.** (2008). *The academic drawing in the course of art education*. Omsk: Nauka Publ., 290 pp. (In Russian)
4. **Ustin V. B.** (2007). *Composition in design*. Moscow: AST; Astrel Publ. (In Russian)
5. **Antonov A. M.** (1967). Assessment of expressiveness of the educational drawing from nature. *Questions of history, the theory and a technique of teaching art and graphic disciplines*. Ed. A. E. Terentyeva. Moscow, pp. 134–143. (In Russian)
6. **Shalyapin O. V.** (2011). *Pedagogics of portrait art (the pedagogical principles of a portrait image in the system of training of the artist-teacher)*: Dis. ... Dr. of Ped. Sciences. Moscow, 370 pp. (In Russian)

BIBLIOGRAPHY

- Ermolaeva-Tomina, B.** (2003). *The psychology of artistic creativity*. Moscow: Akad. projekt Publ., 302 pp. (In Russian)
- Golovacheva, N. P.** (2009). *The development of drawing skills for the students of art colleges*: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Omsk. (In Russian)
- Ikonnikov, A. I.** (1998). *Ways of improving the system of training of academic drawing and graphic faculties of pedagogical universities*: Dis. ... Dr. of Ped. Sciences. Khabarovsk, 597 pp. (In Russian)
- Kuzin, V. S.** (2005). *The Psychology of art: Textbook for higher education institutions*. Moscow: ONYX 21 Publ., 304 pp. (In Russian)
- Kravchenko, K. A.** (2014). Ways of improvement of modern pedagogical education. *Filosophiya obrazovaniya [Philosophy of Education]*, no. 5, pp. 117–127. (In Russian)
- Kravchenko, K. A., Sukharev, A. I.** (2012). Formation and evaluation criteria of decorative perceptions in the practice of special drawing. *Omskij nachnyj vestnik. Seriya. Obshchestvo. Istorija. Sovremennost [Omsk scientific Bulletin. Series: Society. History. Present]*, no. 4(111), pp. 269–272. (In Russian)
- Medvedev, L. G., Shalyapin, O. V.** (2012). About the concept of development of continuous professional art education. *Professionalnoje obrazovaniye v sovremennom mire [Professional Education in the Modern World]*, no. 3, pp. 75–82. (In Russian)
- Ponomarev, J. A.** (1960). *The psychology of creative thinking*. Moscow. (In Russian)
- Shalyapin, O. V.** (2010). Innovative models of training in the art pedagogical education. *Omskij nachnyj vestnik. Seriya. Obshchestvo. Istorija. Sovremennost [Omsk Scientific Bulletin. Series: Society. History. Present]*, no. 3(67), pp. 228–231. (In Russian)

Принята редакцией: 09.11.2016