

МЕСТО АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Зенченко Артем Владимирович

преподаватель, Московская Государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова (МГХПА им. С.Г. Строганова), РФ, г. Москва

Безин Александр Владимирович

преподаватель, соискатель аспирантуры кафедры промышленный дизайн, Московская Государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, (МГХПА им. С.Г. Строганова), РФ, г. Москва

Бабий Денис Юрьевич

преподаватель, Московская Государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, (МГХПА им. С.Г. Строганова), РФ, г. Москва

PLACE OF ACADEMIC DRAWING IN INDUSTRIAL DESIGN

Artem Zenchenko

lecturer, Department of Academic Drawing, Moscow State Art and Industry Academy named after S.G. Stroganov (MGHPA named after S.G. Stroganov), Russia, Moscow

Alexander Bezin

lecturer of the department Academic drawing, post-graduate student of the department of industrial design, Moscow State Art and Industry Academy by S.G. Stroganov, (Moscow State Art Academy named after S. G. Stroganov), Russia, Moscow

Denis Babiy

lecturer of the department Academic drawing MGHPA them. S.G. Stroganov Moscow State Art and Industry Academy by S.G. Stroganov, (Moscow State Art Academy named after S. G. Stroganov), Russia, Moscow

Аннотация. Статья посвящена поиску ответа на вопрос о том, какое место занимает академический рисунок в промышленном дизайне. В ней рассматривается значение академического рисунка в проектировании промышленных изделий, уделено внимание решению практических и эстетических задач художественного проектирования на этапе создания образа и его дальнейшей визуализации, а также значение наличия комплекса рисовальных навыков в процессе создания промышленного изделия.

В статье также затрагиваются исторические аспекты возникновения, развития и формирования взаимосвязи академического рисунка и индустриального дизайна как сфер творческой деятельности.

Abstract. The article is dedicated to finding the answer to the question of what place academic drawing occupies in industrial design. It considers the importance of academic drawing in the design of industrial products, focuses on solving the practical and aesthetic problems of artistic design at the stage of creating an image and its further visualization, as well as the importance of having a set of drawing skills in the process of creating an industrial product.

The article also touches on the historical aspects of the emergence, development and formation of the relationship of academic drawing and industrial design as spheres of creative activity.

Ключевые слова: академический рисунок; промышленный дизайн; специалист промышленного дизайна; умения и навыки дизайнера; творческий процесс; эстетическая задача; визуализация; объемно-пространственное мышление.

Keywords: academic drawing; industrial design; industrial design specialist; designer skills; creative process; aesthetic task; visualization; spatial and spatial thinking.

Значение академического рисунка в подготовке специалиста промышленного дизайна трудно переоценить. На наш взгляд, это основополагающее условие и один из ключевых инструментов развития современного дизайнера, который должен обладать целым комплексом профессиональных умений, навыков и способностей. Среди них навык быстрого рисования и выполнение набросков, то есть умение быстро передать художественными средствами основную характеристику изображаемого объекта, быстро фиксировать идею. Для дизайнера важно определение и отображение в рисунке пропорций, умение генерировать пластику в пространстве и видеть логику соподчинения частей в составе единой формы. Важно также обладать развитым объемно-пространственным мышлением, умением рисовать любые сложносоставные объекты, понимать различные виды перспектив, иметь последовательное, логическое и творческое мышление.

На формирование и совершенствование вышеперечисленных умений, навыков и способностей существенно влияет освоение будущим дизайнером академического рисунка, владение навыками его создания. Академический рисунок по сути своей является качественным и количественным показателем развития вышеперечисленных умений, необходимых дизайнеру.

С уверенностью можно сказать, что владение академическим рисунком формирует предпосылки для успешной профессиональной деятельности дизайнера.

Становление взаимосвязи академического рисунка и индустриального дизайна происходило в историческом контексте постепенно.

Прежде чем начать разговор о значении академического рисунка в процессе обучения промышленному дизайну, следует разобраться, как появилось понятие академизма в изобразительном искусстве и в чем его суть.

Академизм (франц. *academisme*) как направление, сложившееся в художественных академиях XVI-XIX вв. и основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства, характеризует рассуждение о форме искусства древнего античного мира. Обучение академическому рисунку всегда основывалось на изучении образцов классической античности.

Почему же именно античная культура легла в основу академизма, в том числе и в рисунке? Это объясняется уровнем развития Древней Греции и степенью ее влияния на всю мировую историю, что придает культуре античности исключительный характер. В античном мире достигли расцвета все сферы жизни человека : образование, наука, литература, искусство, а в центре творчества греческих авторов всегда был человек, его физическая и духовная жизнь.

Изобразительное искусство занимало важное место в античном мире. Своего рода картинные

галереи для показа и хранения произведений с постоянно функционирующими выставками были построены уже в Древней Греции [7, с. 103]. Большинство произведений создавались для украшения улиц, площадей и храмов и были доступны для всех граждан государства.

Синонимом понятия классики в изобразительном искусстве греко-римская античность становится во второй половине XVIII — начале XIX в., когда период интереса к ней выходит за рамки узкого круга любителей старины и становится всеобъемлющим. Одновременно с этим изучение античности приобретает академические формы и становится основой всего университетского и отчасти школьного образования.

Об этом размышляет Гегель: «...античное искусство...такое общественное состояние, при котором цели и ценности коллектива находятся в равновесии с целями и ценностями личности, трактуется в истории культуры как классическое» [9, с. 34]. Классический от лат. Classicus – «первоклассный», «образцовый» [11, с.183]. Шедевры классической античности обладают динамикой и внутренним содержанием, они являются идеальными образцами для воспитания чувства гармонии и пропорций.

Именно античные авторы раскрыли такую эстетическую категорию как «калокагатия» (др.греч.«красивый и добрый»), единство прекрасного и нравственного. Ими были разработаны идеальные формы и пропорции головы и фигуры человека, которые использовались для обучения будущих художников и скульпторов. Созданные в Древней Греции образцы произведений искусства и в настоящее время представляют собой идеальные методические материалы (например, «Дорифор» Поликлета является воплощением классического канона мужской красоты и пропорциональности).

Рисование в изобразительном искусстве является структурной основой всей графической, живописной, скульптурной и архитектурной формы [3, с. 190]. Лишь обладая грамотным рисунком, художник-живописец создаст убедительное полотно, а скульптор – фигуру.

Чтобы оставаться в рамках академизма, быть достоверным и убедительным, художник должен владеть законами академического рисунка как универсальным базовым знанием.

Разобравшись с академизмом в изобразительном искусстве, перейдем к поиску ответа на вопрос: что такое промышленный дизайн и каковы его особенности?

Термин «дизайн» появился в нашей стране сравнительно недавно. В советский период проектирование вещей называлось «художественным конструированием», которое можно назвать особой наукой. Дизайн – это различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле это означает проектирование промышленных изделий, обладающих эстетическими свойствами [6].

Чтобы ответить на вопрос о значении рисунка для художественного конструирования, то есть дизайна, необходимо разобраться в истоках возникновения промышленного дизайна и понять, какие процессы проходят внутри этой творческой деятельности.

С развитием индустриализации и активным внедрением в быт человека предметов промышленного производства все больше возрастала необходимость наделять продукцию эстетической составляющей. В связи с этим в процессе проектирования вещей все чаще стали принимать участие художники, поскольку именно они всегда считались носителями категории прекрасного, обладали представлениями о совершенстве и благе.

Свое начало промышленный дизайн берет в декоративно-прикладном искусстве. Еще в XVIII веке в Англии Джозайя Веджвуд привлекал художников для производства тиражируемых набивных тканей, а в XIX веке Уильям Моррис создал фирму по производству предметов декоративно-прикладного искусства. В Российской империи в 1825 году граф С.Г. Строганов основал школу для подготовки художников декоративно-прикладного искусства, которая первоначально именовалась как «Рисовальная школа в отношении к искусствам и ремеслам», где одними из специализаций являлись черчение, геометрия и рисование машин [12].

Явление «индустриальный дизайн», «промышленный дизайн» появилось благодаря немецкому архитектору Вальтеру Гропиусу, который в 1919 году основал инновационную школу «Баухаус». Само же понятие было закреплено значительно позже, только в 1959 году решением первой генеральной ассамблеи ICSID (International Council of Societies of Industrial Design, Международного совета организаций промышленного дизайна).

Вопрос эстетического совершенствования промышленных изделий стал еще более актуальным в эпоху научно-технического прогресса. Художественность всё чаще определяла направление развития тех областей производства, где еще недавно эстетическая составляющая не имела никакого значения [5, с. 3]. В 1969 году Томас Мальдонадо^[1] дал весьма ёмкое определение промышленному дизайну: «Промышленный дизайн - это творческая активность, имеющая цель улучшать внешние достоинства объектов, производимых в промышленности» [2, с. 7].

Промышленный дизайнер занимается творческой деятельностью, целью которой является выработка формальных качеств промышленных изделий. Эти формальные качества включают не только внешние черты изделия, но главным образом структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое с точки зрения, как потребителя, так и изготовителя.

Создание нового изделия требует многосторонней деятельности и большого искусства. Современный промышленный дизайн вышел за рамки решения исключительно эстетических задач и как вид деятельности включает в себя элементы искусства, маркетинга и технологии. Каждый из этих компонентов является сложной комплексной системой знаний и занимает свое особое место в ходе проектирования промышленного изделия.

Надо понимать, что в отличие от обычных видов искусства, таких как живопись или графика, эстетическая и выразительная составляющая дизайна является неотъемлемой, но не единственной составляющей [2, с. 4]. Но в контексте определения роли рисунка в процессе проектирования промышленного изделия мы рассмотрим лишь художественный компонент этого вида деятельности.

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что рисунок для дизайнера является вспомогательным средством в творческом процессе, а не целью. Работа промышленного дизайнера над формой изделия в первую очередь начинается с создания образа предмета, выделения его основных черт и дальнейшей визуализации. Этот процесс невозможен без сопутствующих набросков. Именно быстрый свободный рисунок, выполненный от руки, позволяет в короткое время зафиксировать замысел изделия на бумаге.

Эскиз - своего рода форма графической записи. Чтобы не упустить ни одной детали и успеть за своими мыслями, дизайнер должен быстро зарисовывать возникающие идеи. Только в этом случае этап эскизирования будет продуктивным и полезным. В процессе эскизирования дизайнер имеет возможность оперативно отрабатывать новые идеи, проверять их состоятельность и сразу же вносить изменения в свою зарисовку.

Владение техникой рисунка позволяет дизайнеру сосредоточиться исключительно на возникающих идеях, поскольку их визуализация, техничное исполнение происходит на уровне бессознательной компетентности.

Если же владение рисунком находится на низком уровне, то дизайнер рискует не справиться с внятным формулированием своей задумки на листе, теряется скорость и острота мышления, а весь творческий процесс вязнет в попытках технически правильно «отрисовать» идею. Роль эскиза довольно существенна в процессе проектирования, так как эскиз в промышленном дизайне является, по сути, формой коммуникации и сохранения идеи.

В основе художественного конструирования лежит симбиоз формы и функции. Дизайнер имеет дело с объемным предметом, в силу чего он должен уметь генерировать пластику в пространстве и видеть логику соподчинения частей в составе единой формы. Таким образом, промышленный дизайнер должен обладать развитым объемно-пространственным мышлением и уметь рисовать любые сложносоставные объекты. Владение рисунком, с одной стороны,

позволяет правильно решать дизайнерские задачи, а с другой – способствует дальнейшему совершенствованию профессиональных умений дизайнера. Рисунок играет роль основы изобразительной науки, дает понимание различных видов перспектив и объемно-пространственного изображения объекта на плоскости листа. Важными его качествами являются системность и структурированность знаний, что позволяет прививать будущему дизайнеру последовательность мышления и логику.

В промышленном дизайне, как и в академическом рисунке, логика объединяет отдельные представления, творческие ассоциации в целую картину, не давая им рассоединиться.

В XXI веке развитие техники закрепило оптимальные компоновочные и инженерные решения многих промышленных изделий, что сделало предметы промышленного производства максимально продуманными с технической точки зрения.

Таким образом, резервы совершенствования предметного мира все больше уходят в сторону эмоционального восприятия предмета, на первый план выходит категория эстетики. Из чего следует, что современный промышленный дизайн как вид деятельности сочетает в себе научное познание с необходимостью воздействовать на чувства и ощущения пользователя. Эта суть дизайна имеет много общего с таковой в академическом рисунке.

Понимание эстетики академического рисунка воспитывает культурно-эстетическое и нравственное отношение к окружающему, соединяет интеллектуальное и эмоциональное, позволяет изучать действительность в художественно-образной форме и содействует развитию творческих способностей.

Это означает, что рисунок выступает средством воспитания художественного вкуса, так необходимого в деятельности дизайнера. Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что рисунок – это основа эстетики в дизайне.

Таким образом, значение академического рисунка в подготовке будущего дизайнера трудно переоценить. Необходимость воспитания пространственного мышления у будущих дизайнеров требует постоянного решения объемно-пространственных задач в процессе обучения, основанного на лучших традициях классических видов искусств. Античные образцы, будучи основой обучения рисунку, воспитывают чувство прекрасного и развивают понимание эстетики формы и пластики.

Увы, на сегодняшний день происходит заметное сокращение учебной нагрузки на академические дисциплины, что разрушает традиции в художественном образовании, не позволяет обучающимся в полной мере овладеть мастерством рисунка, что в свою очередь влияет на качество подготовки специалиста в сфере промышленного дизайна.

Одной из главных задач рисунка как учебной дисциплины является формирование у будущих дизайнеров базовых навыков видения окружающего мира и его образного переосмысления.

Вся сфера техники представляет собой одну из важнейших составляющих нашего духовного богатства и является органической частью предметного мира, искусственной среды жизнедеятельности человека. И чем дальше, тем глубже и обширнее будет ее проникновение во все области нашей жизни. Поэтому осознание важности гармонизации столь богатого и сложного мира предметных форм и их взаимосвязи друг с другом выходит на уровень социальных задач общества, приобретая воспитательный, идеологический характер.

Список литературы:

1. Абдирасилов С. Ф., Исахожаева Н. А. Изобразительные умения и навыки в процессе выполнения набросков будущих дизайнеров // Молодой ученый. - 2017. - №7. - С. 411-414. - URL <https://moluch.ru/archive/141/39577/> (дата обращения: 09.10.2019).
2. Аронов В. Р. Теория проектирования Томаса Мальдонадо. Из XX в XXI век. // Проблемы

дизайна-6 / В. Р. Аронов. – М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 2011. – С. 7-53.

3. Бровка Н. В. Живопись в профессиональной подготовке дизайнера. Монография. – Оренбург, 2007.

4. Власов В. Г. Рисование, рисунок // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. - СПб: Азбука-Классика, 2004 -2010. – Т.8. – 843с.

5. Залегина Е.В. Академический рисунок. Мифы и реальность / Е.В.Залегина. – Москва: Эксмо, 2018. – 136 с.

6. Кочегаров Б. Е. Промышленный дизайн: учеб. пособие / Владивосток: ДВГТУ, 2006. – 297 с.

7. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2017.

8. Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика/ А.Ф. Лосев; сост. подг. текста, общ. ред. А.А. Тахо-Годжи, В.П. Троицкого – М.: Мысль, 2010. – 103с.

9. Макарова М. Н. Рисунок и перспектива. – М: Академический проект, 2019. – 382 с.

10. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли: в 6 т. – М.: Искусство, 1986. –Т.3.– 34с.

11. Философский энциклопедический словарь. – М.: 1997. – 576 с.

12. Шульгина Е. Н., Пронина И. А. История Строгановского училища. 1825—1918 / — М.: ООО ТИД Русское слово-РС, 2002. — 336 с.

¹¹Томас Мальдонадо (1922-2018) - итальянский дизайнер, живописец, педагог. Руководитель Ульмской школы дизайна (1955—1966), президент ICSID (International Council of Societies of Industrial Design, Международного совета организаций промышленного дизайна) (1967—1969).