О.А. ХМЕЛЕВСКАЯ
Преподаватель кафедры академического рисунка РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: olgaxmel-00@yandex.ru

А.В. ВАСИЛЬЕВ
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: uchiharus@gmail.com

М.В. ГОРЕЛОВ
Кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой академического рисунка РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: mg-1968@yandex.ru

O.A. KHMELEVSKAYA
Lecturer at the Department of academic drawing. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: olgaxmel-00@yandex.ru

A.V. VASILIEV
Ph.D. in History of Arts, assistant professor at the Department of academic drawing. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: uchiharus@gmail.com

M.V. GORELOV
Ph.D. in History of Arts, professor, Head of the Department of Academic Drawing. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: mg-1968@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_2_183_199

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА НА СТАРШИХ КУРСАХ РГХПУ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

ON THE ISSUE OF INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ACADEMIC DRAWING TO SENIOR STUDENTS AT THE STROGANOV RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF ART AND INDUSTRY

Статья посвящена исследованию методик преподавания академического рисунка на примере заданий второго семестра третьего курса направления «Дизайн» в условиях цифровой трансформации художественного образования. Предложены варианты выполнения заданий с использованием инструментов цифровой графики, как полноценных цифровых работ, так и сопроводительных заданий, рассчитанных на углубленное использование инструментов 2D и 3D графики в рисунке. Особое внимание уделяется дифференциации учебных заданий в зависимости от профессиональной направленности подготовки студентов.

The article is devoted to the study of methods for teaching academic drawing based on assignments from the second semester of the third year in the “Design” program under the conditions of digital transformation in art education. It examines options for completing academic assignments using digital graphics tools, including both full implementation of drawing tasks in a digital environment and the development of preliminary compositional and analytical sketches. Special attention is given to the differentiation of assignments depending on students’ professional specialization.

Ключевые слова: академический рисунок, художественно-промышленное образование, цифровизация образования, дизайн, проектное мышление, 2D- и 3D-моделирование, визуально-проектная деятельность, гибридная образовательная модель, композиция, пространственный анализ.
Keywords: academic drawing, art and industrial design education, digitalization of education, design, project thinking, 2D and 3D modeling, visual design practice, hybrid educational model, composition, spatial analysis.

Настоящее исследование выполнено в контексте последовательного цикла работ, посвященных проблемам цифровой трансформации художественно-промышленного образования и модернизации методики преподавания академических дисциплин в РГХПУ им. С.Г. Строганова. Данный текст логически продолжает положения предыдущих публикаций, в которых рассматривались вопросы цифровизации пластической анатомии, интеграции цифровых технологий в систему художественно-промышленного образования, а также трансформации учебных программ в условиях изменения требований современной профессиональной среды. В совокупности данные исследования формируют методологическую основу гибридной модели художественного образования, объединяющей традиционные академические принципы и цифровые инструменты.

Первоначально цифровые инструменты в силу своих ограниченных возможностей всецело уступали аналоговым методам визуализации проектной идеи: «Быстрота и свобода традиционного рисования значительно опережали громоздкие цифровые процедуры» [3 с. 9]. За последние три десятилетия возможности работы как с двухмерной, так и с трехмерной графикой возросли в десятки раз. Технологии моделирования и визуализации сделали не только качественный скачок, но и стали доступны каждому рядовому пользователю, благодаря активному развитию сегмента персональной и профессиональной техники. В контексте повсеместной цифровизации инструментарий дизайнера также стал в подавляющем своем объеме цифровым. Но многие сопутствующие дисциплины в системе высшего образования до сих пор не адаптированы под современные требования в области художественно-промышленного образования: «Программы подготовки по академическим дисциплинам для творческих специальностей в области дизайна и проектирования требуют модернизации, в соответствии с текущими реалиями современного пост информационного общества» [2 с. 155].

На материале дисциплины «Академический рисунок» в рамках образовательной программы направления 54.03.01 «Дизайн» рассматривается система заданий, дифференцированная в соответствии с профилем подготовки обучающихся. Такой подход позволяет соотнести академическую изобразительную подготовку с логикой современного проектного мышления и практиками творческих индустрий.

Академический рисунок на старших курсах приобретает проектно-аналитический характер. Его структура включает последовательное

усложнение задач, направленных на формирование пространственно-проектного мышления и развитие навыков визуального анализа сложных композиционных систем. Общий объем дисциплины составляет 900 часов, из которых на 3–4 курсы приходится 342 академических часа аудиторной практической работы и 26 часов самостоятельной работы студента. Учебный процесс реализуется в формате аудиторных практических занятий и мастер-классов, направленных на формирование навыков анализа и изображения сложных пространственно-композиционных систем. Проведение лекционных занятий не предусмотрено, что обусловливает необходимость самостоятельного освоения теоретического материала студентами.

В этих условиях особое значение приобретают часы самостоятельной работы студента (СРС), включающие изучение профессиональной литературы, а также использование дополнительных визуальных материалов: цифровых изображений, видеофрагментов и трехмерных интерактивных моделей: «К примеру, мобильное приложение «3D Anatomy for the Artist» является ценным инструментом и может использоваться в дополнение к справочникам по пластической анатомии» [4 с. 388].

В отличие от первых курсов, где основное внимание уделяется формированию базовых изобразительных навыков, на этапе 3–4 курсов происходит переход к решению комплексных задач, требующих синергии между аналитическим рисунком, композиционным мышлением и трехмерным моделированием. На данном этапе возрастают требования к профессиональной релевантности учебных заданий, предполагающее их прямое соотнесение с реальными задачами проектной практики.

Настоящая статья рассматривает второй семестр третьего курса, в рамках которого осуществляется отказ от изображения человека как монообъекта в пространстве листа, в пользу работы со средой, уже внутри пространства которой существует фигура в качестве композиционного центра. Материальные и технические требования к выполнению заданий сохраняют преемственность с начальными этапами обучения, однако приобретают более вариативный характер. Формат работы остаётся не менее А1 (594 х 841 мм), однако рекомендуется увеличение формата, что обусловлено ведением листов мягкими материалами, усложнением постановок и необходимостью проработки большого количества деталей.

В отличие от первых курсов, где основным материалом работы выступает графитный карандаш, на третьем курсе студенту предоставляется возможность выбора графических средств, в зависимости от постав-

ленных задач (уголь, соус, сангина и др.): «Тематика и пластическая задача постановки диктуют выбор необходимых материалов для рисунка» [5 с. 103]. Можно говорить о прямой зависимости выбора материала для работы и выразительных средств, в зависимости от содержательной структуры задания. Например, при изображении обнажённой натуры наиболее органичным материалом является сангина, обладающая выраженной теплой цветовой характеристикой. В данном случае материал выступает не только средством построения формы, но и позволяет передать материальность объекта.

Ограниченность тонального диапазона сангины предполагает использование дополнительных графических средств для расширения выразительных возможностей изображения. В качестве таковых могут применяться темная сангина, сепия или коричневый соус, сочетание которых позволяет формировать более сложную тональную иерархию и усиливать глубину постановки.

При работе преимущественно одним материалом, например, черным соусом, введение сангины может носить акцентный характер, выступая как локальный элемент, усиливающий эмоционально-пластическую выразительность и предотвращающий монотонность тонального решения.

В условиях ведения работы цифровыми инструментами 2D графики данный принцип сохраняет свою методическую значимость: задание на работу с ограниченным набором цветов в цифровой графике является ключевым в преодолении неуверенности обучающегося в условиях практически неограниченного выбора оттенков. Сохранение цветовой палитры, присущей аналоговым графическим материалам, позволит предотвратить смещение задания в сторону живописного решения и сохраняет его графико-аналитическую природу.

Ориентация листа/холста (вертикальная, горизонтальная или квадратная) определяется композиционным решением, формируемым студентом на этапе эскизного поиска.

Согласно программе, задания второго семестра третьего курса направлены на освоение студентом приемов изображения окружающей среды, композиционного и ритмического взаимодействия объектов в ней. Центральным звеном остается фигура человека как основополагающий модуль. Раздел «Человек. Фигура в пространстве» включает в себя четыре задания, нацеленных на всестороннее изучение особенностей изображения человека в среде: «Обнаженная фигура человека в окруже-

нии предметов», Одетая фигура человека в ракурсе в «неглубоком» интерьере», «Одетая полуфигура человека в окружении предметов в «неглубоком» интерьере» и «Сложный интерьер».

С методической точки зрения все листы данного семестра включают комплекс взаимосвязанных заданий, сопровождающих каждый из 5 первичных этапов работы над листом:

1. Определение общей композиции

Методика выполнения данного упражнения предполагает первичный композиционный анализ постановки путем выбора точки зрения и кадрирования изображения с натуры в соответствии с концепцией задания. Студент определяет будущую форму композиции (прямоугольник или квадрат), вписывая в нее фигуру человека и элементы окружающего интерьера, устанавливает соотношение основных масс, а также выявляет положение композиционного центра в структуре изображения. Для выполнения упражнения допускается использование фототехники с различным фокусным расстоянием объективов. Можно выделить три основных типа объективов: широкоугольные, телеобъективы, портретные. Особое внимание уделяется выявлению зависимости между фокусным расстоянием и характером композиционного решения. Изменение оптических параметров приводит к трансформации пространственных связей: от глубинно развернутых композиций с активным включением среды до более плоскостных решений.

2. Поиск внутренних ритмических закономерностей между объектами постановки

В следующем упражнении главной целью является выявление внутренних ритмических закономерностей между объектами постановки. Задание выполняется поверх эскиза. Также допускается выполнение в векторных редакторах поверх фотографии. На первом этапе фиксируются доминирующие линии: вертикали, горизонтали и диагонали, определяющие общее движение композиции. Вместе с этим осуществляется анализ типов композиционной организации: симметричных и асимметричных, статичных и динамичных. В качестве дополнительного аналитического приема студенту предлагается проверить применимость к постановке различных схем композиционного построения кадра (золотое сечение, правило третей, золотой треугольник и др.). Для выполнение всех зада-

ний семестра, кроме задания «Сложный интерьер», ключевым аспектом является установить взаимосвязь фигуры и окружающего пространства и избежать ее изолированного восприятия. Линии тела, направления драпировок, оси предметов и границы плоскостей интерьера рассматриваются как элементы единой системы. В процессе анализа сложная форма обобщается до простейших геометрических фигур.

3. Распределение планов в постановке

Следующим этапом работы является анализ пространственной структуры постановки через выявление планов и установление композиционной иерархии элементов изображения. Данный этап направлен на осознание глубины пространства и роли фигуры человека в системе пространственных отношений. Студенту следует выполнить графическое упражнение поверх эскиза, где посменно акценты распределяются между планами, что достигается путем изменения контрастности и проработанности. Преимущественно задание выполняется с использованием цифровых инструментов (Adobe Photoshop, Procreate), что существенно упрощает работу. Каждый план выносится на отдельный слой, где с помощью изменения тональности осуществляется разделение основных трех планов постановки. В процессе работы студент поочередно смещает композиционные акценты, проверяя, как изменяется восприятие изображения при доминировании того или иного плана.

4. Анализ пространства и глубины

Данное упражнение направлено на формирование у студентов пространственного мышления и понимания конструктивной организации среды, в которой фигура человека рассматривается как элемент единой объемно-пространственной системы. Задание может быть выполнено в двух вариациях, в зависимости от направления дизайна.

Первый вариант выполняется через систему ортогональных проекций. Студент рисует три вида, по аналогии с проектными чертежами: вид сверху, спереди, сбоку. Это поможет более точно определить пропорциональные и масштабные соотношения. Основной задачей является согласование всех проекций между собой таким образом, чтобы ключевые анатомические и конструктивные узлы совпадали по вертикальным и горизонтальным осям. Дополнительно может применяться изометрическая схема как переходная форма пространственного представления.

Второй вариант — 3D модель. Постановка рассматривается как разворачиваемая пространственная сцена, анализ которой осуществляется средствами трехмерного моделирования. В традиционной технике задание может быть выполнено с применением макетирования. Основной задачей студента в данном случае является анализ пространственной структуры постановки через выявление масштабных соотношений объектов и распределения планов в глубине пространства.

5. Построение фигуры и малых архитектурных форм

Заключительным заданием выполняется блок схема. Фигура рассматривается как система объемов, упрощенных до базовых геометрических форм, которые соответствуют основным анатомическим элементам модели: грудная клетка, таз, плечи, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы и голова. Малые архитектурные формы и предметы интерьера также переводятся в обобщенные конструктивные объемы, что позволяет выявить масштабные и пространственные соотношения между фигурой и средой. Особое внимание уделяется точкам взаимодействия модели с окружающим пространством: зонам опоры, касания, пересечения композиционных осей и направлениям движения.

Представленная система упражнений может применяться ко всем заданиям раздела и выполняться преимущественно с использованием цифровых инструментов. Таким образом, итоговая подача сохранит все этапы выполнения работы.

Использование цифровых инструментов в структуре заданий существенно расширяет аналитический потенциал дисциплины. Если в традиционной методике студент ограничен фиксированной точкой зрения, то использование цифрового инструментария позволяет моделировать различные пространственные сценарии, варьировать ракурс, освещение и композиционную организацию сцены. Задания могут выполняться как в классической графической технике с использованием цифровых эскизов, так и полностью в цифровой среде при соблюдении основополагающих принципов академического рисунка.

Первым заданием раздела предлагается выполнить «Обнаженная фигура человека в окружении предметов». Постановка предполагает относительно устойчивое положение модели (сидя или стоя) без намеренного усложнения ракурса, поскольку ключевая методическая задача данного этапа заключается не в пластической динамике фигуры, а в освоении принципов организации пространства в плоскости листа.

Студент должен подойти к решению композиции как к системе взаимосвязанных планов — переднего, среднего и дальнего, каждый из которых решается с учетом различий в тональной насыщенности и характере линии. Передний план, как правило, отличается большей детализацией и контрастностью, тогда как дальний, напротив, следует решать сдержано. Средний план выполняет связующую функцию, обеспечивая целостность пространственного восприятия.

Работа над заданием начинается с этапа эскизирования, которое предлагается выполнять в таких программах, как Adobe Photoshop или Procreate. Первым шагом студент определяет формат, который зависит от изначальной постановки и рассматривается как активный элемент композиции, влияющий на распределение масс и направление визуального движения. В процессе разработки эскиза осуществляется анализ и фиксация системы ритмических взаимосвязей между фигурой человека и элементами окружающей среды.

На данном этапе композиция рассматривается как построение кадра, то есть как целостная система визуальной организации изображения. В рамках академического рисунка используются классические принципы композиционного построения. При этом важным методическим аспектом становится осознание того, что не каждая точка зрения постановки обеспечивает оптимальное визуальное восприятие всех элементов композиции. В этой связи задача студента заключается не в механическом следовании заданной точке обзора, а в осознанной корректировке композиционного решения таким образом, чтобы выбранный ракурс и кадрирование были оправданы с точки зрения целостности изображения, читаемости формы и логики пространственных связей. Таким образом, формируется профессиональный навык интерпретации постановки, предполагающий активную работу с визуальной ситуацией, а не ее пассивное копирование.

Умение выстраивать композицию — определять положение основных масс, центр, направления движения и баланс элементов — является одним из ключевых навыков, формируемых на старших курсах. Он выходит за рамки учебного рисунка и непосредственно связан с профильными дисциплинами направлений дизайна, где композиция выступает базовым инструментом проектного мышления независимо от направления подготовки.

Цифровой вариант работы ориентирован преимущественно на тональное решение, хотя также возможна линейная или аппликацион-

ная подача в качестве дополнительного графического листа. Здесь задача плановости решается через ограниченную систему тональных отношений, которые задаются в начале работы: план характеризуется двумя диапазонами тонов, с помощью которых выполняется заливка объектов, что приводит к более условной моделировке формы. Каждый план расположен на отдельном слое. В конце с помощью инструментов постобработки изображения студент может дополнительно настроить тональность каждого из слоев.

Независимо от выбранного варианта выполнения, классического или цифрового, студент решает комплекс базовых задач: строит композицию, передает плановость, ищет пропорции фигуры и элементов среды, анализирует взаимодействие крупных масс, последовательно переходит от обобщённого построения к детализации, а также выявляет пластические связи между элементами композиции. В результате формируется понимание фигуры человека как части единой пространственной системы, что является принципиально важным для дальнейшего перехода к более сложным заданиям.

Вторым заданием в программе семестра является «Одетая полуфигура человека в окружении предметов в «неглубоком» интерьере», в котором происходит обобщение ранее сформированных навыков. Постановка предполагает изображение сидящей модели с кадрированием по колено. Интерьерная среда формируется как тематически обусловленное пространство (военное, спортивное, историческое, народное, театральное), в котором фигура человека выступает центральным элементом, включенным в единую композиционную систему.

Методическая структура задания выстраивается в два взаимосвязанных этапа: аналитический (цифровая штудия) и итоговый (академическое или цифровое выполнение). Принципиально важным становится отход от буквального воспроизведения натуры: студент получает возможность корректировать исходную постановку, наполняя ее тематическими элементами. В рамках первого этапа студент формирует визуальную концепцию постановки, используя методы комбинирования референсного материала (в том числе приёмы фотобашинга), с обязательным учетом перспективы, масштабных соотношений и логики пространственной организации. Здесь решаются ключевые задачи: выбор ракурса, кадрирование, распределение композиционных масс, направлений визуального движения.

Особое значение на данном этапе приобретает поиск декоративно-образного решения. Цветовое решение формируется исходя из характера композиции и предполагает использование ограниченной палитры, соотносимой с традиционными графическими материалами. Как правило, работа строится на взаимодействии двух цветовых доминант, что позволяет сохранить графическую природу изображения и одновременно усилить его декоративное звучание. Фон рассматривается как активный композиционный компонент, участвующий в формировании общего визуального ритма.

Допускается включение дополнительных декоративных элементов — орнамента, шрифтовых композиций и графических акцентов. Их использование должно быть концептуально оправдано и связано с тематикой постановки.

На втором этапе осуществляется выполнение итоговой работы в материале или в цифре. Рисунок выполняется в формате не менее А1 (594 х 841 мм). Студент последовательно прорабатывает композицию листа, пропорциональные соотношения фигуры, анатомическую структуру, взаимодействие крупных масс и деталей, а также пластические связи между фигурой и предметной средой. Особое внимание уделяется анализу складок одежды как важного элемента ритмической и пластической организации формы. Как и во всех заданиях семестра, важным является его ориентированность на различные направления подготовки. Так, для направлений, связанных с текстилем и графическим дизайном, акцент смещается в сторону орнаментальности и ритмов, силуэтной выразительности и цветового обобщения. В этих случаях фигура и среда могут быть стилизованы с применением элементов плоскостной композиции. Для направлений, связанных со средовым, промышленным или интерьерным дизайном, сохраняется более выраженная конструктивно-пространственная логика, однако и здесь декоративный аспект выступает как средство усиления композиционной целостности и образной выразительности.

Третье задание звучит как «Одетая фигура человека в ракурсе в неглубоком интерьере». В нем объединяются сразу несколько пройденных тем: фигура человека, моделирование складок ткани на фигуре, ракурс и построение неглубокого пространства интерьера. Задание усложняется тем, что на фигуру накладываются драпировки (одежда). Таким образом студент решает комплекс задач в рамках единой постановки.

Дополнительное задание определяется направлением подготовки студентов.

Для направлений «Дизайн мультимедиа; «Дизайн, режиссура, анимация и видеоигры»; «Коммуникативный дизайн»; «Дизайн текстиля» задание выполняется с применением перспективного искажения, вызванного широкоугольным объективом: «Фотокамера телефона, действительно, становится инструментом, но при соблюдении некоторых базовых художественных навыков и определенных задач. Экран телефона в режиме фотосъемки работает как видоискатель с готовой картинкой Снимок с найденной композиции в дальнейшем является основой для создания графической композиции» [1 с. 112–113].

Фотографию постановки следует выполнить на широкоугольный объектив, для достижения эффекта искажения перспективы на пять точек схода (сферической перспективы). Рисунок осуществляется с помощью сферической перспективной сетки, поверх которой выстраивается изображение. Так же, как и прошлые задания, его можно выполнить в растровых редакторах, таких как Adobe Photoshop или Procreate. Данный подход предполагает формирование искажённой среды с выраженной динамикой, где фигура и предметное окружение включаются в единую пластически деформированную композиционную систему.

Для направлений: «Дизайн интерьера», «Дизайн среды», «Промышленный дизайн», «Дизайн средств транспорта» предлагается использовать изометрическую модель пространственного построения. Работа выполняется в векторном редакторе Adobe Illustrator. Для более упрощенного варианта можно использовать изометрическую сетку, которая есть в большинстве растровых редакторов, таких как Adobe Photoshop или Procreate.

В качестве примера изометрического построения в рамках данного задания рассматривается построение куба, как базовой пространственной модели в Adobe Illustrator. Данный пример позволяет последовательно продемонстрировать алгоритм трансформации плоскости и формирования объёма в изометрической системе координат. Важно отметить, что работа в изометрии на данном этапе носит характер предварительного цифрового эскиза, требующего дальнейшей работы учитывая все методические задачи. На основе полученной модели далее осуществляется выполнение итоговой работы — либо в цифровой технике, либо в традиционной графике.

Создание изометрического изображения описано на примере векторного редактора Adobe Illustrator. Построение куба в изометрии начинается с создания трех базовых плоскостей, соответствующих его видимым граням. С помощью инструмента «Rectangle Tool» формируются три равных квадрата. Для наглядности рекомендовано окрасить их в три оттенка: светлый, средний и темный.

Далее выполняется перевод квадратов в изометрическую проекцию. Для этого необходимо перейти в меню «Transform» и применить команду «Scale», в которой в параметре «Vertical» задается значение 86,6 %. Данное значение обеспечивает корректное преобразование квадрата в изометрическую форму за счёт изменения пропорций по вертикальной оси.

После этого каждая из трех плоскостей последовательно трансформируется с использованием параметров поворота и скоса в панели «Transform».

Для построения верхней грани применяется комбинация: скос +30° и поворот −30°. Правая грань формируется с использованием поворота +30° и скоса +30°. Левая грань строится через скос −30° и поворот −30°.

В результате указанных преобразований формируются три изометрические плоскости, соответствующие верхней и боковым граням куба. На следующем этапе они совмещаются по ребрам, образуя целостную объемную форму. Для того чтобы автоматизировать данный процесс, перейдите в панель «Action». Сделайте папку и добавьте в нее «New action». Повторите все действия сначала для одной грани, после чего остановите запись. По такому же принципу делаем «New action» для других двух граней. С помощью такого алгоритма во всех последующих деталях мы может применить данные записанные команды. Дополнительно анализируются пропорции, взаиморасположение объектов и конструктивная логика организации среды.

Одним из вариантов выполнения данной работы является отрисовка без гиперболизированного изменения перспективы. Тогда на цифровом эскизе предложено выполнить послойную анатомическую схему, где на одном слое будет представлена конструктивная основа и заданные ритмы композиции, во втором анатомический разбор без учета драпировок (одежды), а в третьем конечное решение листа. Итоговая реализация задания предполагает работу на формате не менее А1 (594 е 841 мм) и опирается на уже выполненный цифровой эскиз. Далее студент выполняет уточнение анатомии фигуры, моделировку складок, сверяет

отношение больших и малых форм, задает светотеневое решение. Особое внимание уделяется согласованию фигуры и среды как единой визуально-пластической системы.

Заключительным в программе второго семестра является «сложный интерьер». Задание предполагает анализ интерьера как целостную композиционную систему, в которой взаимодействуют архитектурные элементы, предметная среда и пространство, которое их объединяет. В рамках данного задания акцент смещается от работы с ограниченной плановостью к освоению глубинной организации среды, предполагающей большее количество планов, усложнённую структуру и насыщенность деталями. Главным выступает не отдельный объект, а пространство. В отличие от предыдущих заданий, семестра работа с данным заданием подразумевает, в первую очередь, анализ пространства и глубины. Фигуры людей могут быть изображены в композиции листа, но они рассматриваются в лишь как стаффаж для выявления масштаба. При работе над заданием студентам стоит выполнить сбор материала по работе с линейной перспективой в изображении интерьера и/или больших открытых пространств. Преподавателю важно обратить внимание группы на изменения в построении линейной перспективы крупномасштабных объектов в зависимости от фокусного расстояния камеры/ положения наблюдателя.

В рамках дополнительного аналитического задания предлагается исследование различий между изображением пространства, построенного с использованием широкоугольного объектива, и изображением, выполненным с применением телеобъектива. Данная работа особенно актуальна для направлений дизайна, ориентированных на работу с двухмерной графикой.

Студент выполняет два эскиза, которые рассматриваются как подготовительный этап и служат основанием для последующего выполнения основного задания, определяя композиционное и пространственное решение итоговой работы.

При работе с широкоугольным объективом, когда точка наблюдения располагается близко к переднему плану, происходит усиление перспективных сокращений и деформация пространственных отношений.

При использовании телеобъектива и удаленной точки наблюдения пространство воспринимается иначе: визуально сокращается дистанция между планами, уменьшается степень перспективных искажений, а композиция приобретает более собранный и статичный характер.

В сравнительной таблице (таб. 1) приведены основные отличия между такими типами объективов

Таблица 1. Сравнительна таблица характеристик широкоугольного и телеобъектива

Характеристика	Широкоугольный	Телеобъектив
Угол обзора	Широкий	Очень узкий
Дистанция съемки	Короткая	Дальняя
Пространственный эффект	Акцентирует передний план и динамику среды	Сближает планы и уменьшает ощущение глубины
Искажения	Выраженные, особенно по краям изображения	Отсутствуют
Композиционное восприятие	Динамичное, напряжённое	Статичное и монументальное
Методическое значение в задании	Анализ глубины и динамики интерьерной среды	Анализ ритма крупных масс и цельности композиции

В качестве натурной базы могут использоваться как учебные пространства РГХПУ им. С.Г. Строганова, так и более сложные архитектурные объекты: интерьеры исторических зданий, музейные пространства или станции метрополитена. Принципиальным требованием является наличие выраженной глубины. Постановка должна представлять собой развернутую пространственную среду, а не ограничиваться фрагментом угла или локальным участком помещения.

Для таких направлений дизайна, как «Дизайн интерьера», «Дизайн среды», «Дизайн средств транспорта», «Промышленный дизайн», «Дизайн мебели», задание предлагается выполнить с помощью предварительного трёхмерного моделирования. Для этого могут использоваться такие программы, как SketchUp, Blender, ArchiCAD, 3ds Max, Unreal Engine. Выбор инструмента определяется уровнем подготовки студента, при этом создаваемая модель носит аналитический, обобщённый характер. Возможно использование стоковых моделей, или же создание своих интерьеров, а также процедурная генерация.

Работа в цифровой среде выстраивается поэтапно. Рассмотрим выполнение данного задания на примере работы в программе ArchiCAD. Для более точного пропорционального соотношения стоит произвести замер основных габаритных объемов в помещении. Перед началом работы

необходимо выставить единицы измерения. Их настройка осуществляется через параметры проекта: в меню «Параметры» необходимо перейти в раздел «Рабочая среда проекта» и выбрать пункт «Рабочие единицы». На первом этапе формируются базовые плоскости интерьера: пол и потолок делаются с помощью инструмента «Перекрытие». Пол устанавливается на отметке 0,000, а потолок на высоте существующего потолка. Далее вводятся ключевые объемы предметной среды с соблюдением пропорциональных соотношений. Их можно найти с помощью библиотеки объектов или же если помещение имеет нестандартные предметы, сконструировать их самостоятельно используя классические инструменты (морф, стена, перекрытие, балка, колонна и др.). На втором этапе определяется точка зрения: настраивается положение камеры, выбирается ракурс и осуществляется кадрирование композиции. Сделать это можно с помощью 3D вида, который активируется командой «f5». Третий этап связан с организацией освещения. Включение теней осуществляется через параметры отображения 3D-вида: в меню «Вид» необходимо перейти в раздел «Параметры 3D-вида» и выбрать режим «Детализированная окраска с тенями». Для настройки световой среды в тех же параметрах 3D-вида необходимо перейти к настройкам перспективной проекции и параметрам солнечного освещения. В отличие от традиционной постановки, цифровая среда позволяет варьировать все эти данные, что обеспечивает более широкий выбор композиционного решения. При необходимости выполняется упрощенная визуализация.

Полученная трехмерная модель используется как аналитический эскиз, фиксирующий пространственные, композиционные и световые решения. На ее основе выполняется итоговая работа — либо в цифровой графике (например, в Adobe Photoshop или Procreate), либо аналоговыми материалами работы.

Таким образом, каждое задание выполняет двойную функцию: с одной стороны, продолжает цикл академической подготовки, закрепляя навыки анатомии, анализа формы, пространства и композиции, а с другой — ориентирует их на решение профессиональных проектных задач. В результате рисунок начинает рассматриваться не только как средство фиксации натуры, но и как инструмент проектного мышления.

Предложенная система дифференциации заданий в зависимости от профиля подготовки обучающихся позволяет адаптировать дисциплину «Академический рисунок» к специфике современных направлений

дизайна, сохраняя при этом преемственность с традициями отечественной художественно-промышленной школы. Подобный подход формирует гибридную модель обучения, в которой академический рисунок, цифровые технологии и проектное мышление функционируют как взаимосвязанные элементы единого образовательного процесса.

Данные методы рисования возможны только лишь при усвоении базовых основ рисунка, проводимых кафедрой на младших курсах, успешном усвоении студентами учебного материала в области формы, пластической анатомии, основ композиции и глубины построения пространства.

Список литературы:

1. *Безин А.В.* Принципы построения композиции, созданные А. Родченко, и их применение в современной цифровой среде обучения / А.В. Безин // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2022. — № 1–2. — С. 110–117. — DOI 10.37485/1997-4663_2022_1_2_110_117. — EDN IXSPEE.

2. *Васильев А.В.* Интеграция инструментов цифровой графики в методику преподавания академических художественных дисциплин / А.В. Васильев // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2024. — № 3–2. — С. 144–156. — DOI 10.37485/1997-4663_2024_3_2_144_156. — EDN OGVWVF.

3. *Лаврентьев А.Н.* Строгановская школа и цифровое искусство. (Теоретические, проектные и учебно-методические проблемы дизайна информационного пространства) / А.Н. Лаврентьев // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2022. — № 4–1. — С. 4–18. — EDN RWYKGZ.

4. *Хмелевская О.А.* Актуализация темы пластической анатомии в академическом рисунке для художников-дизайнеров в контексте цифровизации образовательного процесса / О.А. Хмелевская, А.В. Васильев, М.В. Горелов // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2024. — № 4–2. — С. 381–394. — DOI 10.37485/1997-4663_2024_4_2_381_394. — EDN TLYTIL.

5. *Дендерина А.И.* Рисунок фигуры в антураже на материале мастерской монументальной живописи под руководством А.К. Быстрова [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risunok-figury-v-anturazhe-na-materiale-masterskoy-monumentalnoy-zhivopisi-pod-rukovodstvom-a-k-bystrova/viewer (дата обращения: 07.05.2026).