Е.Н. РЫЖКИНА
Искусствовед, член Союза художников России, и. о. декана факультета «Дизайн» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: rizhkins@yandex.ru

А.Н. РЫЖКИН
Член правления МОСХ России, профессор кафедры «Академический рисунок» РГХПУ им С.Г. Строганова
e-mail: rizhkins@yandex.ru

E.N. RYZHKINA
Art historian, member of the Union of Artists of Russia Acting Dean of the Design Faculty, Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts (Stroganov Academy)
e-mail: rizhkins@yandex.ru

A.N. RYZHKIN
Board Member of the Moscow branch of the Union of Artists of Russia. Professor of the Academic Drawing Department, Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts (Stroganov Academy)
e-mail: rizhkins@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_3_144_151

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ACADEMIC DRAWING IN ART EDUCATION. TRADITIONS AND MODERNITY

В статье прослеживается закономерность развития основной базовой академической дисциплины художественного образования — академического рисунка — в контексте современных тенденций графического искусства, новых технологических и компьютерных возможностей и субъективных линий творческого развития педагогов кафедры рисунка РГХПУ им. С.Г.Строганова.

The article traces the pattern of development of the main basic academic discipline of art education — Academic drawing — in the context of modern trends in graphic art, new technological and computer capabilities and subjective lines of creative development of teachers of the Drawing Department of the Stroganov Russian State Pedagogical University.

Ключевые слова: академический рисунок, методика преподавания академических дисциплин, строгановский рисунок, графика, CG графика.
Keywords: academic drawing, methods of teaching academic disciplines, Stroganov drawing, graphics, CG graphics.

В последнее время мы встречаемся с тем, что определенные неологизмы, принятые в Строгановском университете, закрепляются и становятся общеупотребимыми в профессиональной академической среде. Сложение такого устоявшегося термина явилось следствием многолетней методической работы нескольких поколений педагогов, результаты их теоретических и практических исследований позволили зафиксировать определенные изобразительные характеристики, стилистические и конструктивные приемы, графическое решение листа, ставшее условным требованием к качеству и манере исполнения студентом академического листа. Установленный набор технических рисовальных требований позволяет в контексте воспитания не просто рисовальщика, а конструктора-проектировщика, дать необходимый стабильно качественный результат и подготовить студента к использованию полученных знаний и навыков и дальнейшей работе в объеме курсового и дипломного проектирования, специализированного скетчинга и других сопредельных дисциплин. Неологизм «строгановский рисунок» стал понятным и общеупотребимым термином в профессиональном сообществе и «визитной карточкой» и академическим предметом особой значимости для Строгановского университета. Отсюда — такое внимание, на пороге двухсотлетнего юбилея, к уточнению его определения, особенностей, характеристик

Рис. 1. И. Лукшт. На Трубеже-реке. 65 х 33 х 22, бронза, 2020 г.

и внимание к вектору его развития в современном контексте.

Так как Строгановский университет, прежде всего, помимо художественного, имеет статус промышленного учебного заведения, это повышает уровень требований к составу дисциплин учебного плана и, соответственно, и к компетенциям студента-выпускника вуза. Академический рисунок выполняет функции не только дисциплины классической художественной подготовки студента, но и ставит задачу одновременно решать вопросы вспомогательного характера в процессе проектирования. Среди акцентных, зафиксированных точек понимания студентом, выделены следующие темы:

Рис. 2. Ю. Козловский. Учебная постановка. 60 х 70, бумага, аэрозольная краска, 2023

— пропорции и масштаб тела человека: это отправная точка и основа всего предметного дизайна, база важнейшей дисциплины — эргономики;

— все каноны, исторические и существующие в настоящее время, не могут устареть, и они должны быть выучены в процессе образования, как аксиома, так как все пропорционируются от человека;

— особенное внимание к предметам «Пластическая анатомия», «Анатомический рисунок», дающим базовые знания изучения тела человека как пропорционального модулера, конструктивной модели, с ее принципами работы суставов, взаимодействия частей и целого;

— эргономика проектируемых предметов всегда развивается от анатомии, антропоцентрично.

Соответственно вышеизложенному, все перечисленные требования входят в общий принцип «технического, проектного рисования». Определяющими особенностями которого являются:

— выявленная конструкция;

— сквозное «объемное» построение;

— соподчиненность деталей в листе, выделение главного и сопоставление к нему второстепенного и дополнительного;

— тон, определяющий форму предмета; штриховка повторяет и выявляет «срез» конструкции;

— глубокое пространственное построение, «препарирование» формы;

— отсутствие акцентированной сюжетности и лирических литературных контекстов в постановках академического рисунка. Постановка должна решать вопросы только в рамках задач отработки композиционных принципов, тональных и пространственных взаимоотношений;

— задания академического рисунка на младших курсах выполняются карандашом на ватмане, размер листа долен быть достаточным для того, чтобы отрисовать размер постановки в деталях, но не преувеличенно масштабированных, так как для больших листов требуется либо большее время, чем определено заданием, либо нужны дополнительные декоративные приемы, позволяющие решить декоративно большой лист. Оптимальным принято считать размер А1 или А2 для большинства учебных заданий.

Рис. 3. А. Рыжкин. Ветер. 35 х 45, х.м., 2022

Однако последний пункт можно отнести, в основном, для заданий младших курсов. На старших курсах уже сложившиеся художники и рисовальщики вполне осваивают объем учебных требований, что позволяет им продвинуться в поле решения более художественного и творческого воплощения постановок. И, конечно, надо особенно отметить, что программа учебных дисциплин рисунка для кафедр, имеющих особенные специальные профессиональные требования (МДЖ, МДС, РМДЖ), составляется соответственно требованиям и задачам специальности.

Параллельно с академическими учебными постановками в Строгановском университете всегда поощрялось дополнительное рисование, и особенно важными для студентов являются наброски обнаженной модели (5–15 мин.) и короткий рисунок (1,5 ак. часа), позволяющие отработать технику быстрого, легкого рисования и стать штудиями и кроками к постановкам. Задача этих специализированных дополнительных занятий — научить быстро считывать движение фигуры, тренировать пропорциональные соотношения в наброске фигуры человека. Наброски предполагают серию листов, выполняемых с одной и той же модели в разных позах. Чаще всего берется один масштаб листа, например А4, рисунок делается карандашом, достаточно мягким, чтобы быстро дать эффектную тональную графику на листе. Также наброски могут выполняться мягким материалом, с исполь-

зованием тональной растяжки, или акварелью и кистью. Можно сделать эффектные наброски на декоративном приеме материала, однако основная их задача в ограниченное время (5–15 мин.) — отработать композицию, уловить и зафиксировать движение модели и правильно передать пропорции, размеры и характер фигуры.

Рис. 4. Д. Горелышев. Пейзаж. 30 х 40, бумага, трафарет, коллаж, линер. 2023

И также в большинство учебных программ включены курсы специализированного графического рисования — скетчинга или проектной графики. В отличие от длительных, временно затратных отмывок и чертежей, скетчинг — это короткий рисунок, основанный на использовании специализированных эффектных приемов, нацеленных на зрелищную подачу эскиза. Скетчинг, в отличие от наброска, чаще всего нацелен на изображение предметов проектирования: бытовых приборов, автомобилей или их частей, ювелирных предметов, интерьеров и экстерьеров, это сопровождающий декоративный рисунок дизайна. Специализированным приемом скетчинга является декоративность подачи, так как рисунок дается как иллюстрация внешнего вида предмета. Обостренная графика, световые эффекты, блики, отражения — все в несколько гипертрофированной декоративной форме используют как дополнительный материал к основному листу проекта, предполагающему подачу на планшете или отмывке красками или тушью, а также компьютерной подаче проекта (CG рисунку). Листа проекта часто выполняют мягким материалом или пастелью на тонированной или цветной бумаге — техниками, позволяющим добиться декоративных эффектов. В последнее время часто используются специальные акварельные карандаши или лессировочные фломастеры, позволяющие набрать тон в несколько приемов.

В рамках специального задания по анатомическому рисунку композиция листа предполагает размещение в листе нескольких объектов: рисунков фигуры, обычно в фас и ¾, в одинаковой позе с одной модели, а также вспомогательных отдельных анатомических схем и деталей в том же ракурсе и в таком же масштабе, как и на основном рисунке. Как вариант, рядом располагается рисунок скелета, позволяющий увидеть конструк-

цию фигуры или отдельных важных элементов — схем грудной клетки, кистей, стоп, самых сложных в понимании конструкции и в изображении.

Рис. 5. Д. Горелышев. Женская модель в интерьере. 30 х 40, бумага, высокая печать. 2023

Подобные задания крайне важны для учебного процесса и являются основой рисовальной художественной методики, позволяющей студенту-проектировщику не только качественно графически исполнять лист и демонстрировать владение приемами светотеневой передачи объема и построения пространства, но и в академическом рисовальном листе простраивать академическую постановку с таких же позиций, как проектное задание.

Однако даже самые устойчивые художественные школы, показавшие свою результативность в вопросе обучения академическому рисунку, претерпевают определенные изменения и развиваются, благодаря введению новых графических возможностей и внесению новых приемов, а также под влиянием нового видения академического рисунка художниками-преподавателями, каждый из которых работает в русле своего творческого опыта, обогащая и привнося нсвой творческий опыт в развитие академической школы.

В первую очередь, стоит отметить блок преподавателей-скульпторов. Их объемное видение, основанное на системе построения четкой объемной формы, ставит перед студентом задачи жесткой логики и построения конструкции без лишних декоративных внешних эффектов. Профессора кафедры академического рисунка — И. Лукшт, С. Савин, Г. Курдов, благодаря своему профессиональному опыту скульпторов, продолжают традицию академической Строгановской школы рисунка.

Внедрение классического рисунка в дизайнерскую проектную школу также дало планируемый результат и сформировало когорту профессиональных рисовальщиков, с дизайнерским образованием и мышлением, что особенно важно, — как факт преемственности художественной школы. М. Горелов, А. Безин, Д. Бабий, А. Зенченко, А. Максимов, являясь выпускниками факультета «Дизайна», соединяют в методике преподавания проектное мышление, навыки промышленного скетчинга и, одновременно, классический академический рисунок, достигнув баланса

между художественным воплощением листа и конструктивным требованием построения.

Рис. 6. А. Васильев. Графическая композиция. 120 х 80, х.м., 2023

Крайне интересным опытом работы стало внедрение живописных приемов в рисунке с большим акцентом на декоративные возможности изобразительного материала — работой с сепией, углем, пастелью, характерными для академических листов Ю. Козловского, М. Сотникова и А. Родионова. Подобная декоративная художественная манера хорошо подходит под задачи проектирования таких направлений подготовки как «Дизайн текстиля», «Искусство графики», в которых достаточное количество проектных заданий связаны с эффектной поверхностью, текстурой, особенно качественной рисовальной отработкой листа и не требующих особенно жесткой конструкции и сухости построения.

Представителями Строгановской школы в творческих объединениях, Союзе художников России и МОСХе России, являющимися не только известными и медийными лицами арт индустрии, но и одновременно занимающимися развитием и продвижением молодежного направления в профессиональном сообществе, являются А. Криволапов — скульптор, художник по стеклу, график, и А. Рыжкин, в творческие интересы которого входит, помимо живописи и графики, также пластическая анатомия, ставшая основой его научной исследовательской деятельности, проводимой РГХПУ им. С.Г. Строганова совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова и институтом пластической хирургии ИПХИК.

Отдельно стоит отметить творческие графические поиски и концепции Д. Горелышева, который одновременно с преподаванием академического рисунка ведет профессиональный курс иллюстрации для графических дизайнеров, а также является сооснователем и идейным вдохновителем арт-кластера «Простая школа». Его комплексное изучение и освоение всех аспектов рисования от технических возможностей материала, конструктивного построения до опыта работы с печатными техниками, а также философское и практическое исследование о месте авторского субъективного характера художника в произведении стали основой

для формирования коллекции виртуального Музея рисунка (drawing-museum.org) и книг «Простое рисование», содержащих упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики.

Говорить об особенном развитии в области расширения направлений деятельности в рамках академического строгановского рисунка позволяет работа А. Васильева, представляющего младшее и наиболее продвинутое в современных технологиях, компьютерных и мультимедийных возможностях рисования, поколение преподавателей кафедры. Научное исследование А. Васильева, выполненное под руководством профессора М. Горелова, «Компьютерные технологии в современном изобразительном искусстве. Цифровая 2D графика в системе проектного мышления», раздвинуло рамки академических дисциплин, открыв новые возможности и определив векторы развития академического образования.

Строгановская школа, благодаря своим глубоким традициям, академической классической образовательной базе, остается живым, действующим, растущим творческим организмом. Новые ветви и направления развития, опираясь на методические разработки поколений мэтров художественной школы, позволяют не только работать в русле утвержденных концепций, но развиваться, оставаясь флагманом российской школы академического рисунка.

Список литературы:

1. *Рыжкин А.Н., Рыжкина Е.Н.* База академического рисунка. Фигура человека, голова, портрет и капитель. — М: Издательство АСТ, 2023.-144 с.; ил.

2. *Рыжкин А.Н., Рыжкина Е.Н., Лещенко В.Н.* Голова человека. Как рисовать. Авторская методика из 6 этапов. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 216 с. ил.

3. *Горелышев Д.Ю.* Простое рисование: упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 192 с.: ил.

4. *Ли Н.Г.* Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.Эксмо. 2009. — 480 с.: ил.

5. *Волошинов А.В.* Математика и искусство. — М.: Просвещение, 1992. — 335 с.: ил.

6. *Бриджмен Дж.Б.* Человек как художественный образ. Полный курс анатомического рисованияё / Пер. М.Авдониной. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 352 с., ил.

7. *Bammes Gottfried.* Wir zeichnen den Menschen: i.Aufl. — Berlin: Volk u. Wissen, 1989. — 320 s. zahlr.Ill.