

30 января 2020года конференция "Преподавание в ДШИ в условиях современного образования и культуры. Опыт, проблемы, перспективы."

Мой взгляд (Зуевой О.А.) на проблемы преподавания творческих дисциплин в условиях современного образования на тему:

**«Изучение приемов и правил академического рисунка
с помощью современных технических устройств».**

Мы, педагоги творческих дисциплин, раскрываем потенциал наших воспитанников, учим основам, помогаем ребятам в самоопределении, выборе профессии но, современная реальность обязывает нас идти в ногу с новыми стремительно развивающимися технологиями. Художники, которых знает наше поколение - это практически "мамонты". Вымирающий вид, который протянет максимум еще лет пять-десять, а потом окончательно прекратит свое существование. Развитие технологий заставляет художников эволюционировать, идти в виртуальную реальность, чтобы создавать на планшетах идеальные картинки. Все стало просто—выбираешь виртуальный карандаш или маркер, а можно вообще виртуальную кисть и виртуальной масляной краской—рисуешь на планшете в свое удовольствие. Создаешь виртуальный мир - "идеальный мир, потому что любой неверный мазок или штрих легко удалить одним нажатием клавиши. Не нужно начинать все заново, как сто лет назад, когда смысл рисунка был совсем другим. /небольшой экскурс в историю/

В XIX веке аристократы обязаны были уметь хоть как-то рисовать такая творческая дисциплина, как изобразительное искусство приравнивалась к изучению французского языка. Считалось, что особых способностей не нужно, если не хочешь делать карьеру Ивана Айвазовского или Карла Брюллова. Однако рисовать умели многие известные люди того времени. Рисунок заменял еще не изобретенный фотоаппарат. И поэтому в путешествиях рисовали то, что видели вокруг. Развилины Помпей, величественный Колизей, статую Давида – в общем, все интересное, что попадалось на глаза. Уже в XX веке, с широким появлением фотоаппаратов, рисунок с натуры или «скетч», как модно

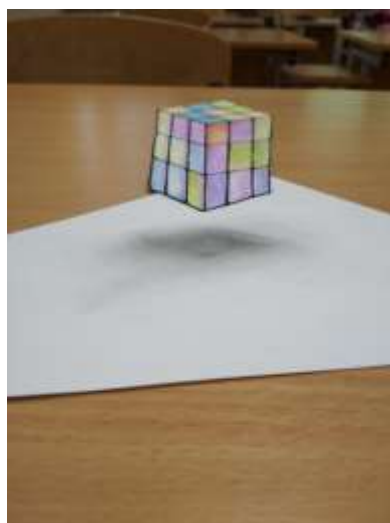
сейчас его называть, стал менее востребован, однако профессия художника по-прежнему считалась престижной. Фотографы тоже набивали себе цену –ведь им приходилось не только нажимать на кнопку, но еще и разводить всевозможные растворы для проявителей, пользоваться увеличителями для печати в глухой темноте, в общем, у них была своя магия. С появлением «мыльниц»-компактных фотоаппаратов и распространением печатных услуг вся сакрализация процесса фотографии оказалась безжалостно уничтожена. Ну а с появлением доступных «зеркалок» профессиональными фотографами стали все, у кого было хоть какое-то чувство композиции и желание научиться наводить на резкость. И, наконец, смартфоны и Instagram в XXI веке окончательно уничтожили всю магию снимка.

Профессиональные фотографы не могли блеснуть даже хитрой выдержкой или фильтрами–все эти фокусы стали доступны кому угодно. Однако вместе с магией исчезло и еще кое-что важное, а именно–творческая составляющая. Большинство фотографий стали повторять одни и те же виды, «селфи» в популярных местах быстро приелись. И это неудивительно: в миллиардах любительских фотографий, пусть даже очень красивых–не осталось никакой души. Так чему же отдать предпочтение? Фотокамере, графическому планшету с электронным холстом и стилусом или привычному карандашу, с листом бумаги? На художественном отделении ДШИ г. Югорска компромисс был найден!!!

Мной, Зуевой О.А., была написана программа "Мастер 3-Д иллюзий", которая прошла сертификацию и уже со второго полугодия 2020 года запущена в образовательный процесс. В ее основе лежит изучение базовой творческой дисциплины - рисунок. Рисунок–один из основных предметов в обучающем комплексе по изобразительной грамоте. Искусство рисунка раскрывает перед учащимися принципы построения реалистического изображения на плоскости, дает знания и навыки, являющиеся фундаментом для освоения других дисциплин (живопись, композиция, ДПИ), и служит базой для самостоятельной творческой работы. На практике учащиеся отрабатывают основные средства рисунка: линия, штрих, пятно. Учатся выстраивать перспективу, определять нужный ракурс. Чередование учебного рисунка с творческими заданиями, предусмотренными программой, позволяет учащимся на основе анализа действительности самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, привлекая широкий диапазон графических средств и такие технические устройства как мобильный телефон, фотокамеру, графический планшет и компьютер.

У человека, смотрящего на любое фото, картину или открытку, бумага, которая физически совершенно плоская, а изображенные вещи на них вызывают, как правило, неплоское, а пространственное и объемное представление. Механизм видения глубины в изображении

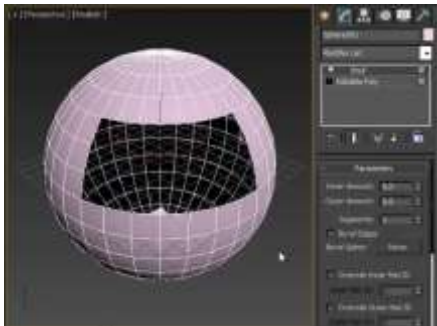
на плоскости происходит как оптико-физиологическое явление в нашем сознании, при помощи внутренней организации глаза. Лист характеризуют два измерения—длина и ширина. Чтобы придать нарисованному на этой плоской поверхности изображению глубину и объём нужно понимать, что такое линейная перспектива, светотень и ракурс. Сложно создать видимость третьего измерения в рисунке, не учитывая положение изображаемого предмета в пространстве по отношению к зрителю. Мы восхищаемся рисунком, в котором правильно нарисована форма, передана фактура, правильно выявлен объём по средствам контраста света и теней. Но добавив к этому изображению некую трансформацию листа и под правильным ракурсом посмотрев на него через фокус объектива камеры, мы явно видим иллюзию трехмерной реальности изображения.

Ребята, с удивлением и восторгом, рассматривают мастерски прорисованные репродукции картин художников. Которые я часто использую в качестве наглядно- демонстрационного материала в уроке, и где-то в душе разочаровываются от того ,что они хотели бы также, но не хватает умения.... Не беда!!! Загружаем это изображение в программу AdobePhotoshop, настраиваем графический планшет и отрабатываем на практике: линии передающие пластику и характер формы, штрих выявляющий объём и прочее...

Освоив технику 3-Д рисунка на бумаге, мы переходим к рисованию рисунков в интерьере и на асфальте. Вы, думаю не удивитесь, узнав, что это искусство требует не только художественного таланта, но и умения пользоваться компьютерными программами AfterEffects и AdobePhotoshop, которые успешно осваиваются ребятами как самостоятельно, так и на уроках по компьютерной графике. Итак, выбираем место, где планируется расположить 3-Дтворение. Затем, делаем фото этого места и придумываем, что, именно, будет нарисовано. Запускаем Photoshop, в котором открываем нашу фотографию. Добавляем рисунок или слово, которое хотим расположить на асфальте. Применяем фильтр. Жмем на окошко - исправление перспективы, затем, создаем перспективу таким образом, чтобы сетка перекрывала полностью наш рисунок, и экспортируем его в AfterEffects. Если мы с ребятами все проделали верно, то у нас получаются триф айла: vpe, 3ds и png. Нам потребуется только файл png, при открытии которого, можно увидеть, как будет наш рисунок выглядеть сверху. Теперь, предстоит этот файл распечатать, набросать для переноса на асфальт масштабную сетку, и приняться за дело. На асфальт, такие рисунки, наносятся цветными мелками или баллончиками с аэрозольной краской. Ребята делают это с большим удовольствием.

Рисование с натуры - пленэр, открыли нам импрессионисты и передвижники. В ДШИ, сегодня тоже есть такая дисциплина. Рисование с натуры- важная составляющая изобразительной грамоты. На своих занятиях Я - делаю так! Ребятам даю задание сделать интересное фото места или предмета, а на уроке на этой основе мы делаем скетчи– быстрые рисунки. Сначала это непрофессиональные, кривые, плохие по композиции, не всегда продуманные, но всегда – живые наброски на основе эмоций! Рисование позволяет увидеть окружающую действительность по-настоящему, сосредоточится на ней. Если обычный человек делает фото или "селфи" на фоне всех главных достопримечательностей, какого то объекта и он озабочен только своим видом в этом кадре, все его впечатление съедает экран смартфона, потому что в начале он смотрит в него, чтобы сделать фотографию. А мои ученики делают фото на основе впечатления! Мои рисовальщики смотрят на мир иначе, они определяют для себя главный объект, который становится основой для скетча. Мы обмениваемся «впечатлениями–рисунками» без слов в своей группе соцсетей. На основе такого обмена информацией я ненавязчиво, комментариями добавляю знаний о различных **видах скетч-иллюстраций**.

Фуд-иллюстрация - рисование еды. Один из наиболее востребованных видов скетч-иллюстрации сейчас. Используется при создании кулинарных книг, журналов, различной сувенирной продукции. **Флористический скетчинг** – скетчи оформления цветами и цветочными композициями различных мероприятий, а также имеет некоторую отсылку к ботанической иллюстрации. Используется в работе флористами и декораторами. **Архитектурный (городской) скетчинг** – иллюстрации и эскизы зданий и сооружений, городских улиц. Часто используется вместе с тревел-скетчингом, а также применяется в работе архитектурных бюро, проектных мастерских. **Тревел-скетчинг** – такие путевые заметки, запечатлевающие памятные события во время путешествий. В тревел-скетчинге обычно соединяются и фуд-скетчи, и архитектурные зарисовки, и индустриальный скетчинг, так как во время путешествий нас окружает и новая еда, и

архитектура, и какие-то особые предметы. **Фешн-иллюстрация** - создание скетчей одежды, обуви, костюмов, аксессуаров. Обычно рисуется с использованием человеческой фигуры. Используется в работе дизайнерами, модельерами, закройщиками, художниками по костюмам. **Интерьерный скетчинг** – создание зарисовок и иллюстраций дизайна интерьера и декора для него. Используется в работе дизайнерами интерьера. **Индустриальный (промышленный) скетчинг** – скетчи и иллюстрации дизайна различных предметов нашей жизни. Используется в работе дизайнеров, декораторов. Часто перекликается с другими типами скетчинга и иллюстрации. **Ландшафтный скетчинг** – зарисовки дизайна парков, садовых и приусадебных участков. Часто используется совместно с архитектурным скетчингом. Применяется в ландшафтном дизайне. Скетч — это быстрый рисунок или набросок. Обычно он делается очень быстро на фоне эмоций от увиденного или полета своих мыслей. У него может не быть большого количества деталей или окончательной отделки, но часто этого и не требуется. Набросок может использоваться при подготовке большой художественной работы: внешнего вида экстерьера или интерьера, проекта ландшафтного дизайна, концептов малых и крупных архитектуры форм, коллекции высокой моды и так далее. Но чаще он необходим для личного развлечения и передачи окружающим собственных мыслей. Для этого сегодня есть предостаточно средств — чаще всего визуальными формами делятся через Instagram и другие социальные ресурсы. В создании набросков нет идейного свода правил, которым следуют профессиональные художники, дизайнеры с большим опытом и просто любители, желающие проявить себя. Каждый использует свой определенный стиль, соответствующий личному вкусу. Наброски эти можно использовать при подготовке большой художественной работы по станковой композиции, приемы скетча хороши для прикладной композиции. Хочется отметить, что в отличие от академического рисунка или живописи, скетчинг предоставляет современному художнику большую свободу действий при создании и реализации своих работ. И всё же необходимо понимать, что развиваться в индустрии современной иллюстрации и скетчинга без знания базовых основ академического рисунка достаточно сложно. Но это не означает, что нужно обязательно потратить 5 лет на обучение в художественном ВУЗе. В процессе создания скетч-иллюстраций все фигуры и формы упрощаются и стилизуются. И на своих уроках я, например, всегда фильтрую информацию для своих учеников. Делается это для более лёгкого и быстрого получения и усвоения знаний по светотени, формам и текстурам. При этом мы всегда рисуем с нуля.

ВЫВОД: +плюсы и- минусы использования современных технических устройств в преподавании.

Большой плюс я отдаю планшету! Это отличный инструмент для создания скетчей (зарисовок) и отработки базовых правил и приемов рисования. Планшет удобно использовать для переноса (отрисовки) уже готовых изображений в компьютер. Электронные рисунки отличаются универсальностью и отсутствием расходов на непрерывное приобретение блокнотов, маркеров и карандашей. Планшет обязывает к более бережному отношению по причине цены этого устройства.

Еще один плюс я отдаю телефону - это неотъемлемая данность современной жизни. Лучший инструмент для хранения и организации записей, рисунков и набросков. В его использовании нет ограничений.

Дополнительными плюсами является, что в качестве программного обеспечения каждый может выбрать различные приложения и программы (например: Rareg компании FiftyThree или ApplePencil и пр.). Можно хранить изображение вечно и очень компактно.

Но, как и при любом плюсе существует и минусы: в электронных рисунках меньше "души", при создании таких рисунков Photoshop может резко выключиться... (многие компы "нервничают" и "трепят" нервы при работе в графических программах) Но явным минусом является то, что совершенствовать умения можно только стационарно, в оборудованном помещении.

Я как педагог должна убедить ребят, что рисунок, должен стать неотъемлемой частью их жизни, а инструмент, каждый выбирает сам, и он будет таким, который подойдет конкретно ему. Несмотря на технический прогресс, ручная работа будет всегда в приоритете, не стоит забывать то, с чего все начиналось...

Любой рисунок, сделанный в цифре или карандашом, под руководством педагога есть инструмент фиксации мыслей и средства для самовыражения или творческого жизненного пути.

Любое творческое дело, даёт ребёнку возможность:

- реализовать и развить свои способности;
- расширить знания об окружающем мире;
- приобрести навыки проектирования;
- проявить организаторские умения;
- закрепить коммуникативные навыки;
- формировать способности к рефлексии (анализу и самоанализу).

<https://www.youtube.com/watch?v=X3FNZeqUISQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=oG0NvWP56Os>

<https://www.youtube.com/watch?v=mzhKM9Chq2Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=eZnZjP9v6J8>

<https://www.youtube.com/watch?v=KGzu-xXkpqY>

https://www.youtube.com/watch?v=_7vVAKTHyI8