КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭСКИЗЫ И ЗАРИСОВКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»)

Азимов Санжар Самадович[1],
Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич[2],
Абдуллаев Сухроб Сайфуллаевич[3]
[1]профессор кафедры изобразительного искусства и музыкального исполнения, доктор педагогических наук (DSc),
[2]профессор кафедры изобразительного искусства и музыкального исполнения, доктор педагогических наук,
[3]доцент кафедры изобразительного искусства и музыкального исполнения Бухарского государственного университета Республики Узбекистан
DOI: 10.67620/artdsgn.690033

Аннотация. *В статье рассмотрены место и роль креативного мышления в формировании профессиональных качеств будущего художника-дизайнера по интерьеру. Выявлено значение подготовительных эскизов и зарисовок, их специфика в подготовке студентов творческих специальностей.*

Аннотация. *Мақолада бўлажак рассом–дизайнерларнинг касбий сифатларини шакллантиришда креатив фикрлаш ўрни ва моҳияти кўриб чиқилган. Ижодий таълим йўналишлари талабаларини тайёрлашда эскиз ва қисқа муддатли расмлар бажаришнинг аҳамияти ёритилган.*

Annotation. *The article considers the place and role of creative thinking in the formation of professional qualities of the future artist - designer. The importance of preparatory sketches and sketches, their specificity in the preparation of students of creative specialties is revealed.*

Ключевые слова: *креативное мышление, художественное мышление, специфика, дизайнер – художник, эскиз, набросок, зарисовки, симметрия, ритм, композиция, скульптурно – архитектурный ансамбль.*

Таянч иборалар: *Креатив фикрлаш, бадиий фикрлаш, хуссусияти, дизайнер-рассом, эскиз, қоралама, қисқа муддатли расм, симметрия, ритм, композиция, меъморий ансамбль.*

Keywords: *Key words: creative thinking, artistic thinking, specificity, designer - artist, sketch, sketches, symmetry, rhythm, composition, sculptural and architectural ensemble.*

Важным звеном профессионально значимых качеств студентов творческих специальностей, к примеру будущего дизайнера является сформированное креативное мышление как необходимое условие для эффективного осуществления творческой деятельности.

И здесь на первый план выходит формирование продуктивного, творческого мышления, в ходе которого ставятся проблемы, выявляются новые стратегии, обеспечивающие эффективность труда, противостояние экстремальной ситуации.

И мышление будущего специалиста архитектора, дизайнера и др. ввиду специфики изобразительной деятельности отличаются своими особенностями, что связано со спецификой практической деятельности. Специфика их практической деятельности выражается прежде всего в особенностях его профессии, работой с карандашом, кистью, резцом, т.е. быстрым рисованием, в т.ч. архитектурных зарисовок и интерьеров, деталей и аксессуаров костюма, живописью, декоративно-прикладной работой. Представители этих специальностей постоянно насыщают свой мыслительный процесс наглядными образами, что и определяет наглядно-образный, креативный характер мышления.

Таким образом, креативное мышление художника- дизайнера, представляет собой своеобразный тип мышления, включающее в себя несколько его видов, главным образом сочетание абстрактно-теоретического, а также интуитивного, связанного с быстрым выполнением набросков, зарисовок и эскизов. И это сочетание даёт право характеризировать тип мышления художника –дизайнера как креативное, художественное мышление, т.е. мыслить образами, воспроизводить жизнь в художественных образах (1, с.161).

Творческий характер восприятия действительности, стремление отразить её в художественных образах, в том числе и в архитектурных замыслах в дизайнерских решениях экстерьеров и интерьеров современных сооружений – важнейшие условия воспитания зодчего и дизайнера. Другими словами – воспитания у них композиционного начала, основу которой, отмечает О. Авсиян «…составляет пространственное и художественное мышление, творческое воображение». (2, с 19). Композиционное начало лежит в основе архитектурных построек, скульптур и картин. Общие закономерности композиции особенно ярко проявляются в синтезе искусств, к примеру архитектурно – скульптурном ансамбле в его целостности, симметрии, ритме, в интерьерах и экстерьерах жилых и общественных сооружений.

Замысел художника-дизайнера начинается с карандашного эскиза и первоначальных зарисовок. Для претворения замысла необходимо убедительное пластическое выражение, образность, динамика. Именно этим целям и служит выполнение эскиза. Часто сами эскизы более удачны, более интересны и волнуют зрителей не меньше чем само творение. Почему? Да потому, что зритель становится как бы соисполнителем, чувствует себя как – бы участником процесса зарождения замысла и её претворения в архитектурных формах и дизайнерских решениях.

Рассмотрим роль и место эскизов и зарисовок в творчестве известных мастеров кисти и резца.

В специальной литературе, в частности учебниках и учебных пособиях посвящённых различным аспектам обучения рисунку часто используются понятия и термины «Наброски и зарисовки, «Эскизы и зарисовки». Однако, при всей близости по своим целям и задачам, эскизы имеют от зарисовок и принципиальные отличия. Эскиз – от фр. слова «esquisse» - означает предварительное планирование, используется как метод предварительного композиционного плана работы, наметки будущего изображение, будь то изобразительного (рисунок, живопись др. виды) или графического – чертежа, эстампа и т.п.). Это – как бы создание будущего образа через линию, штрих, тон и цвет наметки основного замысла.

В то время как зарисовки, так же как и наброски – это передача средствами тона, штриха и цвета впечатления, в течении короткого времени выполнение краткосрочного по времени рисунка объекта, часто в динамике, движении (фигуры и группы людей, животных и птиц). Истинные ценители часто эскизы и зарисовки работ художников, выполненные как предварительное планирование основной работы – живописного или графического произведения, архитектурного сооружения или ансамбля и др. ценят именно за свежесть выполнения, динамику.

Зарисовки как и наброски могут выполнятся с натуры, по памяти и представлению и являться исходным материалом как для разработки эскизов, так и для работы над окончательным вариантом композиции. Что очень важно, зарисовка как бы «выхватывает» самое главное, характерное изображаемого объекта, обобщает увиденное или задуманное. У рисовальщика в процессе систематического занятия зарисовками развивается умение.

И здесь уместно будет упомянуть о роли линии в эскизах и зарисовках. Сразу отметим, при краткосрочном рисунке, особенно рисунка зарисовки первого впечатления линия должна быть четкой и выразительной, подчеркивать пластическую красоту форм и часто без применения тона. Иметь объёмный, трёхмерный характер. Как пишет исследователь И. Алимасова – линия как основное графическое изобразительное средство помогает рисовальщику передавать конструктивную и пластическую структуру модели, создаёт объёмно – пространственное изображение» (3, с 84). Линеарные приёмы эскизов и зарисовок были присущи творческим приёмам многих известнейших мастеров карандаша и кисти. Совершенны по мастерству, к примеру, великолепные образцы линеарных рисунков великих итальянских художников эпохи Высокого Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело, известных мастеров XVIII-XX вв. Энгра, Далье, Родена, А.Иванова, О. Кипренского и др. (рис. 1).

Рис. 1. Леонардо да Винчи. «Мадонна с веретеном»

Поражают своей выразительностью графические образы Ч. Ахмарова, А. Нура, М. Садыкова и др. узбекских художников (рис.2).

Рис. 2. Чингиз Ахмаров. эскиз «Ватаним»

На наш взгляд, подлинно художественные, содержательные и выразительные линеарные рисунки – это вершина профессионального мастерства художника, архитектора, дизайнера (рис.3).

Рис. 3. Женский линеарный портрет. (копия)

При всем понимании роли и места эскизов и зарисовок в творческом развитии специалиста, в его профессиональном становлении возникают вопросы разработки методов обучения, особенно на раннем этапе. Из каких заданий и упражнений должно состоять такое обучение, какова их методическая последовательность?

Рисование по наблюдению.

На начальном этапе обучения работе над эскизами и зарисовками перед рисовальщиком ставятся следующие задачи:

а) выполнение зарисовок с целью развития целенаправленного наблюдения;

б) избирательное наблюдение и развитие избирательной памяти;

в) рисунки по памяти в соответствии с композиционным замыслам (эскизы).

г) методика ведения дневника – альбома рисовальщика.

Какие же упражнения необходимо выполнять на начальном этапе?

1. Воспроизведение по памяти выполненного на основе наблюдения объекта
2. Воспроизведение по памяти увиденного объекта без натуры.

Но начинать надо с простейших упражнений. Каждое академическое задание, с которого начинается курс обучения рисунку необходимо самостоятельно выполнить по памяти. Скажем – натюрморта. Для того, чтобы это не было копией, можно менять масштаб и материал – размеры листа, карандаши и др. Далее рекомендуется упражнения на рисование по памяти объектов, близких по форме предметам натюрморта. Далее. На основе кратковременного рисунка с натуры натюрморта выполнить завершенный рисунок натюрморта по памяти.

Следующим этапом развития наблюдательности у студентов на занятиях рисунком может стать рисование по памяти предметов быта (чайника, кувшина, самовара, чашек, овощей и фруктов, драпировок и т.п.) знакомых студентам, но не рисованных раньше. Такие упражнения помогают рисовальщику познавать на практике законы построения перспективы и светотени.

Очень важны для будущих архитекторов и дизайнеров умения выполнять эскизы и зарисовки интерьера и экстерьера зданий и сооружений, мотивов архитектурных набросков, городского пейзажа.

Особенно эффективны для успешного овладения студентами мастерством зарисовок и эскизов работы над композициями интерьерного плана. Такие зарисовки развивают у студентов понимание пространства, размещения – компоновку объекта на плоскости листа. Здесь большое значение имеет умение выбрать объект, мотив, выражение пространства, тональных и цветовых отношений.

Здесь необходимо остановится на роли дневника – альбома, методике его ведения.

Образцом такого дневника может служить известный «Дневник» знаменитого французского художника Э.Делакруа, изданного в 1822 – 1823 году.

Дневник содержит как изобразительные, так и литературные впечатления художника. Причем он пишет о мотивах, оставивших неизгладимые впечатление, глубокий след в памяти – об интересных мотивах, композициях, включая даже освещённость, цветовые гармонии. И на основе записей дневника альбома создавал свои прекрасные произведения, такие как.

Нужно подчеркнуть, что главное назначение дневника – альбома будущих архитекторов и дизайнеров – постоянная, ежедневная фиксация посредством карандаша, пера, записей впечатлений от окружающей действительности. Зарисовки, также как и записи не требуют много времени, зато закрепляют в зрительной памяти первое

впечатление, динамику, свежесть восприятия. Со временем рисовальщик научится выделять в зарисовках наиболее главное, характерные, типичное. Вначале рисунки можно выполнять линеарным способом, не прибегая к тональным эффектам. С приобретением необходимых навыков. Дневник – альбом послужит в дальнейшем прекрасным подспорьем в работе над эскизом и композицией, толчок к развитию художественного воображения. К примеру, увиденное известным русским живописцем XIX века. В Суриковым черное пятно силуэта – вороны на ослепительно белом снегу дало толчок воображению художника к созданию образа боярыни Морозовой знаменитой картине «Боярыня Морозова» (рис. 4). В процессе занятий важно развивать творческую активность студентов, давать свободу в решении задач работы по представлению и воображению (4, с.160).

Рис. 4. В. Суриков. Эскиз к картине «Боярыня Морозова».

Увиденный интересный типаж, характерная архитектурная деталь, эффект освещения, динамичная группа-всё это должно отразиться в дневниковых занятиях и зарисовках. Лучше всего для дневника подходит альбомный вариант. Материал должен быть удобен и подвижен; мягкий карандаш, перо, цветные карандаши, акварель, гуашь и т.п.

Таким образом можно констатировать, что эскизы и зарисовки занимают важное место в профессионально – художественной подготовке будущих дизайнеров, способствует общей художественной культуре выпускника направления «Интерьер дизайна» и имеет неоценимое значение в учебной и самостоятельной композиционной деятельности студентов творческих профессий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Azimov.S.S. Pedagogicheskiy risunok v formirovanii professionalnoy kompetensii budushego uchitelya izobrazitelnogo iskusstva //Mug‘allim həm үzliksiz bilimlendirio‘. – Nukus. 2025. - № 5/3. – B. 139-144.

3. Azimov.S.S. Pedagogical requirements for teachers' professional activities in the context of modern digital education. – American journal of education and learning ISSN.2025. – P. 742-747. (ResearchBib (IF) = 10.91 impact factor)
4. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев.-1996. – 1996.
5. Azimov.S.S. Improving the Methodology of Using Computer Graphics of FutureVisualArtsTeachers// European Journal of Innovationin Nonformal Дустова 5. Д. С., Абдуллаев С. Ф. Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-86.
6. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
7. Shovdirov S. A. Tasviriy san'atni o 'qitishda o 'quvchilarning sohaga oid o 'quv kompetensiyalarini shakllantirish omillari //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
8. Azimov.S.S. Znacheniye estetiki sveta v vospitanii plasticheskoy kulturы budущix dizaynerov i arxitektorov // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro. 2025. - № 10. – B. 108-110.
9. Azimov.S.S. Qalamtasvir mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonga qo'llash // Ilm-fan va texnologiyalar. – Buxoro. 2025. - № 12. – B. 26-29. (13.00.00.)
10. Абдуллаев С. С., Рафиева Н. А. Искусства древней Руси и средней Азии в духовном диалоге (исторический экскурс) //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 101-104.
11. Тошев И. И., Абдуллаев С. С. Мемориальный комплекс Бахоуддин Накшбанди в Бухаре //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 11-14.
12. Тошев И. И., Абдуллаев С. С., Бадриддинов С. Н. Популярные памятники и достопримечательности Бухары (минарет Калян, торговые купола) //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 7-10.