

Бояджан Стелла Арменовна

студентка

Научный руководитель

Никитина Юлия Александровна

магистр, ассистент преподавателя

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

***Аннотация:** статья исследует академический рисунок как инструмент развития пространственного мышления у студентов художественных направлений. Рассматриваются психологические механизмы, методические подходы и критерии оценки восприятия пространства в процессе работы с натуры.*

***Ключевые слова:** пространственное мышление, академический рисунок, конструктивный анализ, восприятие натуры.*

Пространственное мышление – ключевая когнитивная способность, необходимая не только для профессионального искусства, но и для работы с трёхмерными объектами. В академическом рисунке оно становится центральной задачей, так как рисунок учит видеть и передавать трёхмерный мир на двухмерной плоскости. Важно отметить, что в художественном образовании пространственное мышление отличается от математического или инженерного. В искусстве оно включает чувственное восприятие пространства, его атмосферы и глубины, а не только геометрические абстракции и измерения. Академический рисунок остаётся незаменимым для развития этой способности, так как соединяет рациональный анализ формы с его живописно-пластическим ощущением. Никакие цифровые технологии не могут заменить живую работу с натурой, которая требует постоянного сопоставления видимого и изображаемого.

Важно понять, как формируется пространственное мышление художника и какие психофизиологические механизмы лежат в его основе. Пространственное мышление состоит из трёх взаимосвязанных уровней: способности мысленно вращать объект и видеть его с разных ракурсов, умения расчленять сложную форму на простые геометрические объёмы и выстраивать их иерархию, а также способности ощущать глубину пространства, то есть видеть среду, где объекты расположены в трёх измерениях, а не плоскую картинку. На начальных этапах обучения студенты ещё не владеют этими навыками в полной мере. Они рисуют плоский силуэт предмета, не понимая его внутренней структуры, не различают передний и задний планы и не могут мысленно «обойти» объект, чтобы понять, как он строится в глубину. Задача преподавателя на этом этапе – развить осознанное восприятие, которое постепенно превращает поверхностное созерцание в глубокое понимание. Для этого применяются различные упражнения: рисование гипсовых геометрических тел с разных точек зрения, чтобы увидеть, как меняется форма при повороте объекта, зарисовки с натуры на пленэре, где пространство организовано не учебной постановкой, а самой жизнью с её бесконечной глубиной и воздушной перспективой. Все эти упражнения работают по одному принципу: они заставляют глаз и мозг работать синхронно, приучая студента не просто смотреть, а видеть, то есть извлекать из зрительного опыта информацию о глубине, объёме и пространственных отношениях.

Одним из основных методических инструментов для развития пространственного мышления является принцип «от общего к частному». В процессе работы над проектом студент сначала представляет его как единое целое, затем переходит к деталям. Он учится упрощать форму, сводя сложные объекты к геометрическим основам – кубам, цилиндрам, конусам, шарам, и затем добавляет нюансы. Последовательность работы строго регламентирована: сначала формируется композиция листа, затем основные пропорции и крупные массы, прорабатываются детали и всё снова обобщается для достижения тонального единства. Каждый этап важен для развития пространственного мышления. Пропуск любого из них может привести к искажениям восприятия. Например, если начать с

деталей без общего объёма, рисунок распадётся на фрагменты. Если же долго задерживаться на обобщении, работа останется абстрактной схемой.

Особое значение в процессе рисования играет конструктивный анализ. Он позволяет студенту не только чувствовать пространство, но и осознанно его строить. Этот метод не сводится к механическому копированию видимых очертаний. Он требует активного мысленного создания формы на основе знания её внутреннего устройства. Здесь на помощь приходит пластическая анатомия, когда речь идёт о фигуре человека, или знание геометрической структуры для предметов быта и архитектуры. При рисовании гипсовой головы студент должен представлять не только её видимую поверхность, но и череп, пропорции лица, рельефные кости, мышцы, создающие индивидуальные черты. Только через глубокое понимание формы рисунок перестаёт быть плоской копией и становится объёмным. Конструктивный анализ важен не только для крупных форм, но и для мелких деталей. Даже складка ткани или изгиб пальца имеют свою внутреннюю логику и конструкцию, без которой их точное изображение невозможно. Студент, освоивший конструктивное мышление, начинает видеть мир иначе. За каждой формой он угадывает её внутреннее строение, что позволяет ему не только изображать то, что он видит, но и восстанавливать невидимые части, мысленно достраивать их, передавать ракурсы и повороты с уверенностью профессионала. Поэтому в программе академического рисунка большое внимание уделяется аналитическим упражнениям.

Не менее важным средством формирования пространственного мышления является работа с тоном. Хотя на первый взгляд она кажется скорее живописной, чем конструктивной, на самом деле тон играет ключевую роль в создании иллюзии объёма и глубины. Студент учится различать градации света и тени, распределять их по форме, понимать, как свет моделирует объём, а тень его замыкает. Он также изучает, как переходные тона создают ощущение поворота формы, а рефлексы связывают предмет с окружением. Падающие тени фиксируют положение объекта в пространстве. Все эти тональные отношения нужно не просто копировать с натуры, а осмысливать в их пространственной функции. Здесь

снова важен принцип конструктивного анализа. Задача студента – не просто положить тень там, где она видна, но и понять, как именно тень формирует форму, встраивается в общую конструкцию рисунка и создаёт глубину. Особенно сложным и продуктивным для развития пространственного мышления является изображение складок ткани на гипсовых и живых фигурах. Складки – это чистое проявление объёма, лишённое предметной определённости. При их рисовании студент активно работает с пространственными отношениями и не полагается на узнаваемость объектов.

В завершение следует сказать, что формирование пространственного мышления средствами академического рисунка – это длительный, многоступенчатый процесс, который не заканчивается вместе с учебным курсом, а продолжается на протяжении всей творческой жизни художника. Каждый новый опыт и сложная постановка развивают эту способность, делая её гибкой и универсальной. Академический рисунок служит тренажёром, помогающим видеть и изображать пространство.

Список литературы

1. Козляков А.Я. Психология зрительного восприятия и академический рисунок / А.Я. Козляков // Педагогический форум. – 2021. – №1 (7). – С. 79–85. EDN ZGIOXH
2. Мухина А.М. Роль академического рисунка в профессиональной подготовке художника / А.М. Мухина, С.В. Валикжанина // Современные тенденции творческого образования в сфере искусства и культуры: сб. статей. – М., 2023. – С. 698–703. EDN XLFLOW
3. Шабанов Н.К. Проблемы конструктивно-пространственного решения формы студентами на занятиях по академическому рисунку / Н.К. Шабанов, Н.С. Степанова-Третьякова // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2016. – № 2 (38). – С. 141–145. EDN XUWGXF
4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с.

5. Могилевцев В.А. Основы рисунка: учеб. пособие / В.А. Могилевцев. – СПб.: Артиндекс, 2007. – 72 с. EDN QRGWVR