

Лейсова Е.В., преподаватель рисунка и живописи, Омский филиал Высшей школы народных искусств (академии)

Leysova E.V., teacher of drawing and painting, Omsk branch of Higher School of Folk Arts (Academy)

Влияние фотографии на формирование навыков по рисунку и живописи **The influence of photography on the formation of skills in drawing and painting**

Аннотация. Представленная статья является сравнительной характеристикой учебных заданий при освоении основ дисциплин «Рисунок» и «Живопись», выполненных с натуры и по фотографии, а также анализу выполненных студентами Омского филиала ВШНИ самостоятельных учебных работ. Статья посвящена изучению влияния на формирование художественных способностей и профессиональных компетенций натурных зарисовок и рисования по фотографии. Творческий процесс оказывает влияние на художественно-творческую деятельность и на развитие эстетического вкуса в целом.

Abstract. The presented article is a comparative characteristic of educational tasks in mastering the fundamentals of the “Drawing” and “Painting” disciplines performed from full-scale models and from photography, as well as the analysis of independent educational work carried out by students of the Omsk branch of VSHNI. The article is devoted to the study of the influence on the formation of artistic abilities and professional competencies of full-scale sketches and drawing on photography. The creative process influences the artistic and creative activities and the development of aesthetic taste in general.

Ключевые слова: изображение, развитие изобразительных способностей, рисунок с натуры, методы рисования, формирование, художественное мышление, фотография.

Keywords: image, development of visual abilities, drawing from full-scale, methods of drawing, formation, artistic thinking, photography.

Обучение художников в среднем профессиональном учебном заведении невозможно без глубоких общехудожественных знаний и умений. Такие знания и умения развиваются при освоении основ рисунка и живописи, которые дают представление о языке изобразительного искусства, формируют живописное и конструктивное восприятие натуры. В процессе освоения данных дисциплин студент получает теоретические знания о природе художественного образа и учится практически решать сложные изобразительные задачи. Происходит развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения студента. В то же время поэтапное освоение изобразительных задач постепенно формирует у него представление о трансформации натурных наблюдений в художественный образ. Образ – это результат отражения предметов и явлений материального мира в сознании

человека. Связь изобразительного и выразительного моментов – одна из характерных черт художественного образа. Можно сделать вывод о том, что художественное мышление представляет собой своеобразный вид мышления, которое включает в себя наглядно-образное и абстрактно-теоретическое мышление без особого преобладания одного из них над другим. Степень изучения языка изобразительного искусства полностью зависит от уровня развития художественно-образного мышления студента и подкрепляется знаниями умениями и навыками, полученными на учебных занятиях.

Целями освоения дисциплин общепрофессионального цикла специальностей среднего профессионального образования является ознакомление студента с основными средствами и законами познания живописи и рисунка на основе системы натуральных постановок с разными по характеру и последовательно усложняющимися задачами. Художник подкрепляет свои мысли практически в работе с различными живописными и графическими материалами, что позволяет развить образное мышление. В зависимости от поставленных на занятиях задачах и постепенного их усложнения можно выделить несколько уровней развития художественно-образного мышления студента, представленных на рисунке 1. В обучении предполагается возможность последовательного освоения языка изобразительного искусства на четырех уровнях формирования мышления. Вместе с тем, по мере приобретения знаний в области искусства, и развивается художественно-образное мышление.

При обучении и воспитании студентов по направлению изобразительное и декоративно-прикладное искусство актуальным является формирование и расширение художественных и творческих способностей.

Формирование способностей художника является процессом постоянным и всесторонне развивающимся [2].

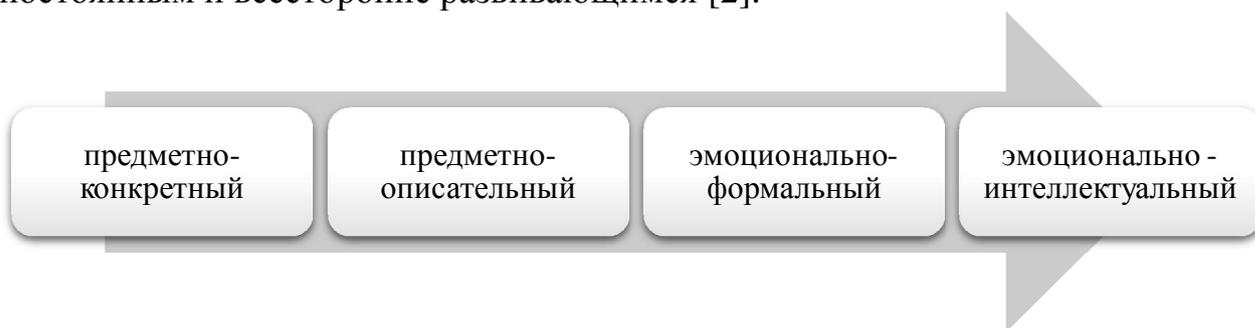

Рис. 1. Уровни развития художественно – образного мышления

Умения и навыки, а также способности, не получающие должного развития или применения в процессе практической деятельности человека, со временем утрачиваются [4]. По мнению некоторых исследователей [2] в структуре изобразительных способностей можно выделить несколько групп свойств, представленных на рисунке 2.

Основные и вспомогательные свойства изобразительных способностей имеют тесную взаимосвязь между собой и для развития и получения профессиональных компетенций художника, соответствующих

определенному виду деятельности, необходимо их оптимальное и согласованное сочетание.

Можно отметить, что только от оптимальной и согласованной комбинации разнообразных способностей зависит успешное выполнение поставленных задач в любой деятельности.

При этом идентичные результаты деятельности, обеспеченные различными способами, методами и приемами рисования изображения, которые используются на всех стадиях выполнения академического рисунка, могут быть получены при помощи сочетания различных изобразительных способностей. При этом может иметь место одновременное использование двух и более методов (рис. 3).

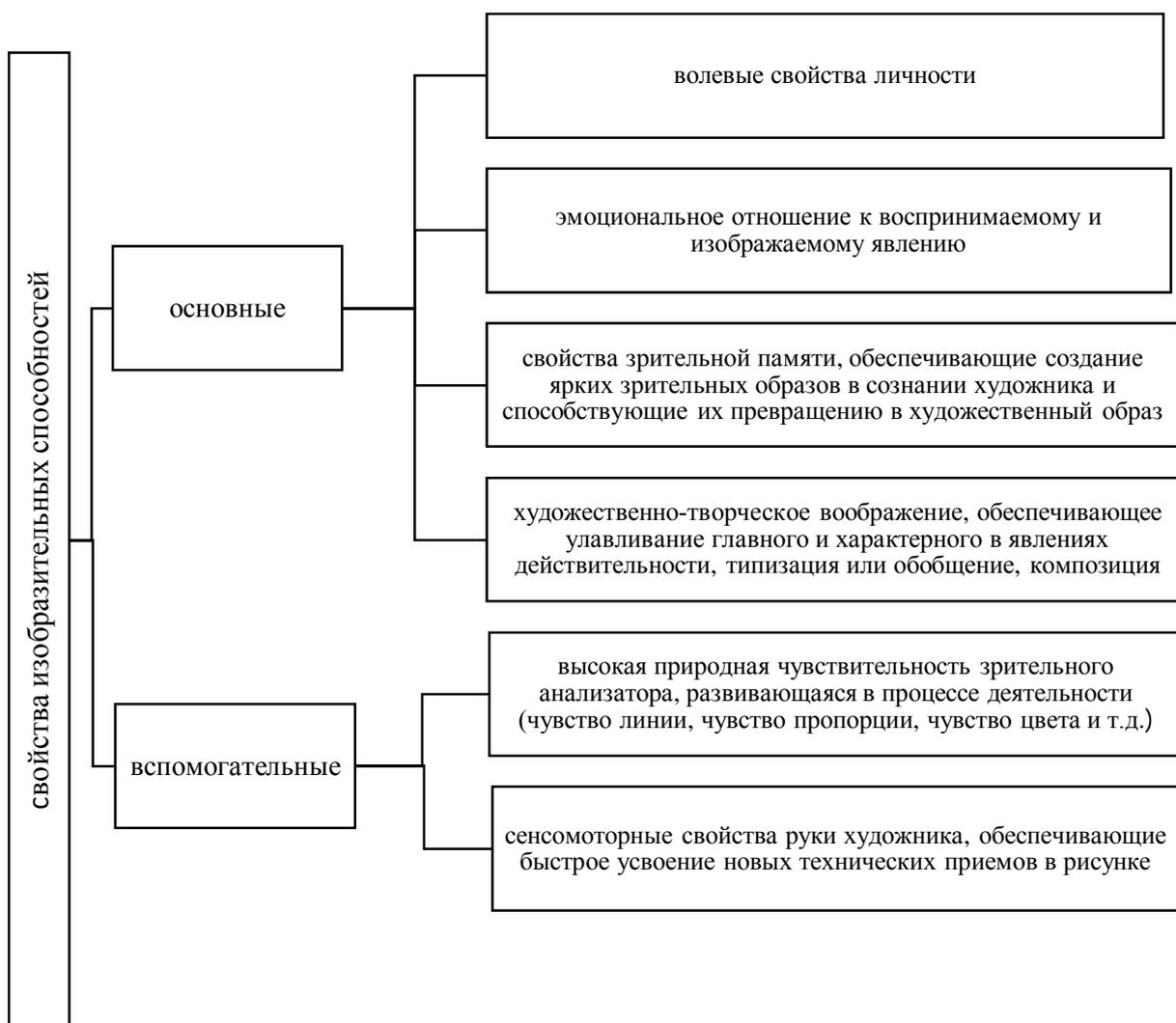

Рис. 2. Свойства изобразительных способностей

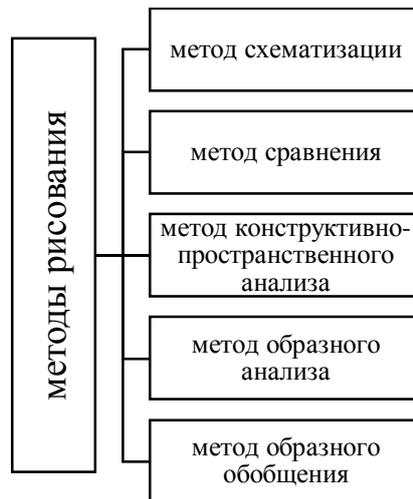

Рис. 3. Методы рисования

Нельзя однозначно отдавать предпочтение одной определенной последовательности приемов и их сочетаний в технике рисунка, применяемых художником. Приемы работы могут сменять друг друга в зависимости от характера поставленных задач, требующих своего дальнейшего решения.

Одним из вариантов самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Рисунок» в Омском филиале ВШНИ является выполнение натуральных домашних зарисовок, в частности портрета и фигуры человека. Рисуя с натуры, студент обобщает, компоует, определяет точку зрения, применяя необходимые базовые и традиционные знания. У студентов художественных специальностей значительную роль в развитии способностей воспринимать натуру играют и быстрые наброски, зарисовки, этюды, именно поэтому преподаватели и придают им такое большое значение

Поскольку человек обладает бинокулярным зрением, он видит мир в трехмерной проекции, может определить расстояние между объектами, их объем, рельеф, глубину и взаимное расположение в пространстве [1]. Поэтому регулярное рисование с натуры, использующее весь комплекс методов рисования, помогает улучшить художественные навыки. Это важнейшее упражнение, которое развивает наблюдательность и глазомер и поможет всерьез улучшить умения. Рисуя с натуры, студент учится передавать объем, пространство и глубину рисунка (рис. 4). Художник постоянно должен думать, размышлять над явлениями, предметами, реальностью, психологически анализируя их.

Рис. 4. Рисунки, выполненные с натуры

Довольно часто при проверке самостоятельных работ преподаватели сталкиваются с тем, что студенты выполняют зарисовки с фотографий. Фотографию можно сравнить с изображением, полученным монокулярным зрением, позволяющим определить параметры объекта – его форму, ширину и высоту, однако не дающим сведений о расположении предметов в пространстве. В процессе съемки фотоаппаратом получается двухмерная плоская картинка, которая не всегда способна сохранить свойства, присущие объемной трехмерной композиции (то есть сохранить свой объем и глубину, из-за чего отсутствует воздушная перспектива), композиция может быть искажена или могут быть потеряны представления об истинных пропорциях. Неоднократно пейзаж или какая-то сцена, вживую показавшаяся нам очаровательной и интересной, на фотоснимке отображается абсолютно неприглядно и неестественно. Зачастую особенности зрения и мозг человека, совершающие огромную работу, дают нам возможность оценить по достоинству и получить эстетическое удовольствие от окружающего мира, хотя обычно мы не видим его реальным [3].

Если бы художник руководствовался только задачей передать в своем произведении как можно точнее изображаемую вещь, то его мог бы вполне заменить фотоаппарат, а картина, набросок или этюд были бы простой копией окружающего мира, без интерпретации его художником. Фотография может быть использована в качестве вспомогательного источника информации, но при рисунке с фотографии студенты уже не интересуются конструкцией, движением и объемом, потому, что еще не в полной мере сформированы все основные и вспомогательные изобразительные способности. Из-за недостаточной сформированности умений и навыков рисунки получаются примитивными, схематичными, статичными, стереотипными (рис. 5). При рисовании с натуры используются практически все методы рисования, а при рисовании по фотографии студенты используют лишь некоторые из них.

Вследствие этого рисунки по фотографии получаются безжизненными. Поэтому приобретать мастерство нужно с помощью живых зарисовок, изучать композицию, анатомию, перспективу, конструкцию, академические копии (где соблюдены правильные принципы гармонии, пропорции), работы старых мастеров.

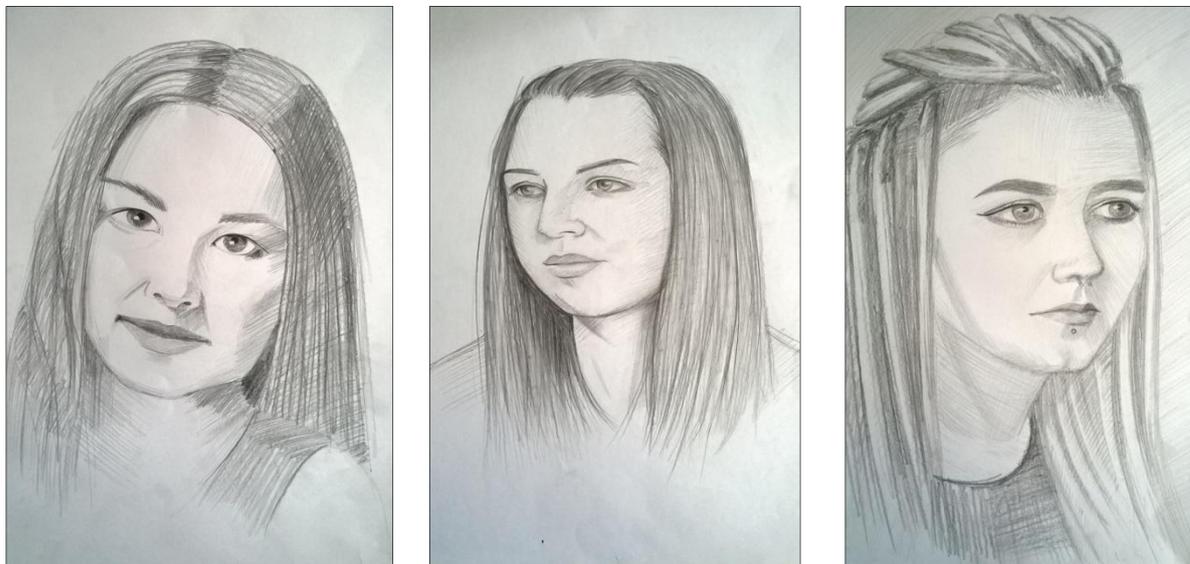

Рис. 5. Рисунки, выполненные по фотографии

Искусство многогранно в своей природе, одновременно легкое и сложное в понимании. И людей, а в первую очередь студентов художественных специальностей, нужно учить его понимать и видеть. Это приведет к расширению кругозора в сфере изобразительного искусства, усвоению художественных знаний, которые способствуют формированию умений и навыков в рисовании – и это процесс длиною в жизнь.

Литература

1. Биноклярное зрение: развитие и особенности // Очковнет. – URL: <https://www.ochkov.net/wiki/binokulyarnoe-zrenie-cto-eto-takoe-i-kak-voznikaet.htm> (дата обращения 09.04.2019).
2. Кузин В.С. Психология: учебник для художественных училищ / В.С. Кузин. – М.: Педагогика, 1982. – 256 с.
3. Рисовать с натуры или по фотографиям? «За» и «против». // Творческая мастерская с Мариной Трушниковой. – URL: https://izoflife.ru/risovat_po_foto/ (дата обращения 09.04.2019).
4. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2-х томах. – М.: Педагогика, 1985. Т. 1. – 330 с.