

**ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**

DIDACTICS AND METHODS OF TRADITIONAL APPLIED ARTS

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

Methods of teaching in traditional applied art (by types)

УДК 741:371.335

Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Lomakin M.O., member of the Union of artists of Russia, PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

**Рисование набросков как фактор формирования единой
образовательной среды в художественном вузе
Sketching as the factor of the unified educational environment's formation at
an educational institution of arts**

Аннотация. Статья посвящена вопросу роли дополнительных занятий по рисованию набросков и зарисовок фигуры человека в создании единой учебно-творческой среды в художественном вузе. Раскрываются разные аспекты организации занятий по рисованию набросков – учебный, художественный, воспитательный. Через разъяснение сущности работы над краткосрочными набросками и зарисовками обосновывается их отношение к каждому из этих аспектов.

Ключевые слова: наброски, зарисовки, рисование с натуры, движение, пропорции, единая изобразительная среда

Abstract. The article handles the item of the sketching and short time studies of the human figure from nature in the form of the additional classes and its function as the educational environment formation factor. It discloses different aspects of the organization of these classes, i.e. training, artistic, educational aspects. Explaining this work's essence the article shows its relations to the above said aspects.

Keywords: sketches, short time studies, life drawing, movements, proportions, unified educational environment

Единая образовательная среда вуза является одним из важнейших факторов гармоничного развития личности будущего художника. В немалой

степени единая образовательная среда формируется за счет дополнительных и самостоятельных занятий, которые играют роль своеобразной связки между основными образовательными модулями или отдельными дисциплинами. При проведении этих дополнительных занятий учитываются требования, которые профессиональные дисциплины «предъявляют» к дисциплинам базовым. Есть определенные требования, которые, например, мастерство и проектирование предъявляет к академическому рисунку, или рисунок предъявляет к пластической анатомии, и выполнение которых логически связывает мастерство и рисунок, рисунок и анатомию.

Одной из таких связок в образовательном процессе является проведение занятий по вечернему рисунку (наброскам) или регулярная самостоятельная работа студентов над набросками и зарисовками с натуры, которую контролирует преподаватель.

Немаловажной проблемой во взаимодействии дисциплин «Мастерство» и «Рисунок» является проблема отношения реалистического и условного восприятия натуры. Для студентов лаковой миниатюрной живописи – искусства в основе своей традиционного и условного, идущего от иконописи – условное понимание видимого является определяющим. Однако проблема отношения реалистического и условного гораздо глубже, она не только стилистическая. В зарисовках и набросках решается вопрос связи целого, пластического, пропорционального единства частей фигуры, а в дальнейшем и частей композиции.

Целое и частное

В длительном рисунке акцент делается на проработку деталей и узлов. Разумеется, задача связи целого со всей остротой ставится и в длительном рисунке, но подчас эта ее острота теряется в процессе изучения и построения сложных анатомических конструкций – грудной клетки, плечевого пояса, коленных суставов [1, с. 25].

На известном наброске Валентина Серова «Таньон, спящий сидя на стуле» (рис. 1³⁵), сделанном в возрасте девятнадцати лет, видно как будущий великий русский художник изучает строение фигуры в довольно сложном ракурсе, как четко прослеживается связь частей фигуры в положении сидя – таз откидывается назад, поясничный отдел и грудная клетка относительно таза идут вперед и пр. Очень показательно как изучается положение стоп сидящего – они проработаны геометрически, чтобы яснее представить себе и положение относительно всей фигуры. В этой зарисовке в полной мере выражена идея пластической связи элементов фигуры.

Во все времена в художественном обучении подчеркивалось значение коротких зарисовок и набросков, как средства овладения пластическим единством, большой формой в ее композиционном понимании [2, с. 89]. Так называемый «эскизный» прием в рисовании показывает, что при работе над

³⁵ Рис. 1. – Как нарисовать человека карандашом : 80 поэтапных рисунков для начинающих // Fani Bani : [сайт]. – URL: <https://fanibani.ru/kak-narisovat-cheloveka-karandashom/> (дата обращения: 06.052024).

сложными, многофигурными композициями применяется особый рисовальный стиль, где акцент делается не на «штудировании», т. е. изучении строения отдельных элементов, а на «компонировании» – соединении элементов воедино. «Эскизные» рисунки Д.-Б. Тьеполо (рис. 2³⁶) П.-П. Рубенса (рис. 3³⁷) и других мастеров мирового искусства, которые были великими мастерами как в рисунке фигур, так и в их соединении в монументальных многофигурных композициях, показывают ход размышления этих мастеров над композиционно-пластической связью изображаемого.

Конечно, эскизы Рубенса, Тьеполо, скорее всего, создавались без рисования с натуры, но идут они все равно от натуры. Кроме того, задачей эскизов была работа над связью фигур. Наброски и зарисовки отдельных фигур с натуры тоже могут служить достижению цели пластической и композиционной связи – только в границах самой фигуры.

Рис. 1. В.А. Серов «Таньон, спящий на стуле». 1884 г.

Рис. 2. Д.-Б. Тьеполо Эскиз композиции

Таким образом, формируется еще одно понятие, которое студенты усваивают яснее при рисовании набросков, чем при аудиторной работе над длительными академическими рисунками – понятие связи различных аспектов изобразительности в единой учебно-творческой среде. Формируется понятие о творческом мышлении, как о непрерывном внутреннем личностном

³⁶ Рис. 2. – Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем — Джованни Баттиста Тьеполо [Giovanni Battista Tiepolo] // World Art : сайт. – URL: <http://www.world-art.ru/painting/painting.php?id=654&ysclid=1wemvt94f8470207174> (дата обращения: 05.052024).

³⁷ Рис. 3. – Рубенс рисунок // Ri Vik : сайт. – URL: <https://pictures.pibig.info/41859-rubens-risunok.html> (дата обращения: 06.052024).

процессе, в который вносит свой вклад материал каждой изучаемой дисциплины – композиции и анатомии, истории искусств и истории традиционных художественных промыслов – и материал этот начинает восприниматься студентом синтетически, как целое [4, с. 11]. Соединение понятий единства среды и учебного и творческого процессов ведет к восприятию своей будущей профессии как значимого, цельного феномена.

Рис. 3. П.-П. Рубенс. Эскиз композиции

Реалистичность и условность

Роль рисования набросков и зарисовок для будущих художников в вузе, ведущем подготовку по различным видам традиционного прикладного искусства, нельзя воспринимать в отрыве от формирования у студентов понятия об условно-декоративном восприятии формы.

Понятие условности выражается не только в той или иной трансформации частей формы – уплощении, упрощении, геометризации отдельных частей, но и в общей композиционной стилистике, в стилистике общего решения всего предмета изображения. Трактовка частей может при этом изображаться достаточно реалистично, а условность выражаться за счет обобщенной, условной пластики, обострения выразительности силуэта. Чувство условности в лаковой миниатюрной живописи строится не на шаблонном приеме переработки отдельных фрагментов, а на особой выразительности обобщенного пятна или силуэта. При условно-плоскостной переработке объекта изображения какие-то части могут вообще уйти.

Хорошим примером подобного движения от реалистичности к условности может послужить произведение В.А. Серова «Портрет Иды Рубинштейн» (рис. 4³⁸), явившаяся итогом поиска художником меры условной

³⁸ Рис. 4. – Портрет Иды Рубинштейн. [Художник – В. Серов] // Неизвестный может стать известным : социальная сеть для творческих людей : сайт. – URL: <https://www.neizvestniy-geny.ru/cat/PLAYCASTS/iscusstvo/1569293.html?lightDiz=1> (дата обращения: 05.05.2024).

переработки формы. Поиск этот проходил в огромном количестве зарисовок с натуры, в которых можно наблюдать движение от реалистичности к условности.

Уже в наброске видно, как происходит отбор выразительных средств, как отсекаются ненужные подробности, как форма человеческой фигуры приводится к выверенному символу. Этот символ является выражением понимания художником формы как единого пластического целого (рис. 5³⁹).

Рис. 4. В.А. Серов Портрет Иды Рубинштейн. 1910 г.

Рис. 5. В.А. Серов
Набросок фигуры
натурщицы.
1909-1911 гг.

Сбор материала для композиций

Успешное изучение художественных профессий не может быть в полной мере достигнуто усвоением отдельных учебных дисциплин, оно возможно только при понимании всего учебного материала во всей его целостности. Непременным условием формирования учебно-творческой среды в вузе является понимание того, что каждая отдельная дисциплина пользуется материалом, сформированным другой дисциплиной, и учитывает требования той дисциплины, на которую она, в свою очередь, работает [3, с. 7].

Например, успешное выполнение учебных рисунков фигуры человека немислимо без изучения пластической анатомии, а при работе над сюжетными композициями на кафедре лаковой миниатюрной живописи не обойтись без владения студентами основами рисования фигуры. Однако взаимосвязь этих дисциплин в этой области недостаточна, вернее, недостаточно конкретна. Композиция требует не просто умения сносно нарисовать фигуру человека, она требует умения нарисовать фигуру человека конкретно – в определенной позе, в определенном ракурсе и в пластическом сочетании и единой композиционной гармонии с другими фигурами и предметами композиции.

³⁹ Рис. 5. – Графика // Фонд Валентина Серова : [сайт]. – URL: https://fondserova.ru/tm_pg_album/графика (дата обращения: 05.05.2024).

Рисование набросков и зарисовок оказывает в этом плане неоценимую помощь. Часто наброски выполняются с целью сбора натурального материала к эскизам. Результатом такой работы может стать интересный эскиз, оригинальная композиция. Недостаточно проработанный материал в композициях – с такой ситуацией на занятиях и просмотрах приходится сталкиваться постоянно.

Кафедрой рисунка и живописи Высшей школы народных искусств было внесено предложение, чтобы работа над набросками и зарисовками стала одновременно работой по сбору материала для композиционных эскизов. Во время проведения набросков выбор модели, ее позы и движения определяется содержанием предварительных композиционных эскизов, выполняемых на кафедре по мастерству. На рисунках видно, как в наброске изучаются те характеристики пластики модели, которые позже перейдут в декоративно трансформированное, стилистически переработанное изображение в композиции (рис. 6, 7⁴⁰). Может измениться антураж, частично может быть изменена поза, движение отдельных частей тела, однако конструктивно-анатомическое устройство человеческой фигуры и общий характер движения, найденный в наброске с натуры, служит материалом для дальнейшей работы.

Рис. 6. Набросок с натуры

Рис. 7. Использование наброска с натуры в композиции

Духовно-творческая атмосфера вуза

Занятия по рисованию набросков и зарисовок фигуры человека проводятся в вузе во внеучебное время, и участвовать в них могут студенты различных групп, курсов и направлений подготовки. Кроме того, посещение

⁴⁰ Рис. 6-8. – фото автора статьи.

этих занятий не является обязательным и, таким образом, выступает как результат осознанного отношения студентов к своей работе, понимания того, что действительно важно для нее.

В одной учебной аудитории встречаются и работают студенты разных направлений и уровней образования, разных курсов, разной степени подготовки (рис. 8). Разумеется, для кого-то задача быстро, используя минимум средств, изобразить фигуру человека в движении может представляться сложной, прилагаемые для этого усилия не всегда дают немедленный

Рис. 8. Студенты на вечерних занятиях по рисованию набросков

результат. Но наблюдая за работой студентов старших курсов, консультируясь с ними и друг с другом, обсуждая профессиональные и творческие вопросы, стирая на короткое время формальные границы, студенты начинают понимать, что они являются членами сообщества, сообщества общеузовского, творческого. Постепенно формируется духовно-творческая среда, оказывающая влияние на весь учебный процесс, способствующая становлению творческой личности.

Опыт, накопленный кафедрой рисунка и живописи Высшей школы народных искусств, позволяет с достаточной уверенностью сказать, что учебный процесс по рисованию набросков и зарисовок фигуры человека дает возможность успешно сочетать освоение изобразительной грамоты с формированием навыков творческой работы и способствует формированию единой образовательной среды.

Литература

1. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе / А. О. Барщ. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 299 с.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г. В. Беда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.

3. Могилевцев В. А. наброски и учебный рисунок : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – Санкт-Петербург : 4арт, 2011. – 168 с.

4. наброски фигуры человека : методические указания для студентов-бакалавров направления «Искусство костюма и текстиля» / составитель А. А. Аширова ; Кыргызско-российский славянский университет. – Бишкек : КРСУ, 2017. – 32 с.

References

1. Barshh A. O. Risunok v srednej xudozhestvennoj shkole / A. O. Barshh. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Akademiya xudozhestv SSSR, 1963. – 299 s.

2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel`noj gramoty`: Risunok, zhivopis`, kompoziciya: uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s.

3. Mogilevcev V. A. Nabroski i uchebny`j risunok : uchebnoe posobie / V. A. Mogil`cev. – 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. – Sankt-Peterburg : 4art, 2011. – 168 s.

4. Nabroski figury` cheloveka : metodicheskie ukazaniya dlya studentov-bakalavrov napravleniya «Iskusstvo kostyuma i tekstilya» / sostavitel` A. A. Ashirova ; Ky`rgy`zsko-rossijskij slavyanskij universitet. – Bishkek : KRSU, 2017. – 32 s.