

УДК 378.016:75

РИСУНОК В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

© Пазников Олег Иванович

кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры музыкального и художественного образования
Педагогического института, Бурятский государственный университет
E-mail: opannikov@mail.ru

В статье освещается проблема обучения рисунку студентов педагогического института. Рассматриваются различные виды учебного и творческого рисования, аудиторные и внеаудиторные формы изобразительной деятельности. Дается характеристика традиционных и инновационных занятий по рисунку, в том числе — академического рисования с натуры, выполнения иллюстративных работ, художественной деятельности в условиях природной среды. Приводится описание пленэра как источника реальных художественных образов и эффективного средства обучения рисунку будущих учителей. Материал статьи может быть полезен специалистам в области высшего художественно-педагогического образования студентов, методики преподавания изобразительного искусства и преподавателям других дисциплин эстетического цикла.

Ключевые слова: учебный рисунок, творческий рисунок, рисунок с натуры, наброски, зарисовки, система, пленэр.

Современная система художественно-образовательной подготовки студентов в условиях высших учебных заведений педагогического профиля включает в свое программное содержание занятия профессионально востребованными и творчески ориентированными видами изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура, декоративная работа и др.).

Первостепенное значение в системе преподавания специальных художественных дисциплин имеют занятия рисунком как базовым видом изобразительной деятельности и образной основой, присущей всем видам пространственных искусств, воплощаемых в станковых, прикладных и монументальных формах.

Основополагающая роль рисования, в силу его общеразвивающего, многофункционального характера, связанного с деятельностью наблюдения, изучения и образного отражения действительности, находит признание в фундаментальных трудах и концептуальных высказываниях выдающихся деятелей искусства, культуры, просвещения разных эпох — Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, Л.Б. Альберти, Микеланджело, Д. Вазари, А. Дюрера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И.В. Гете, П.П. Чистякова, Н.П. Крымова и др.

Теоретико-методологическое (историографическое, искусствоведческое, педагогическое) и эмпирическое обоснование учебного рисунка, как ведущей, структурообразующей академической дисциплины в системе профессиональной подготовки студентов-педагогов, дается в научно-исследовательских и дидактических трудах по художественной педагогике Д.Н. Кардовского, Е.С. Алексеева, Г.Б. Смирнова, А.М. Соловьева, Н.Э. Рад-

лова, Н.Н. Ростовцева, Н.Н. Анисимова, Г.И. Орловского, Н.П. Костерина, Л.Г. Медведева, А.Е. Терентьева и др.

При этом отмечается, что работа в данном направлении, проводимая в определенных, объективно сложившихся условиях, подчиняясь известным педагогическим принципам и сохраняя традиции реалистической школы рисунка, имеет свои локальные — содержательные, дидактические и методические особенности, детерминированные конкретной образовательной и культурной средой, индивидуальным стилем преподавания, а также перманентным совершенствованием художественно-педагогических технологий и периодической актуализацией программного материала.

В системе нашей художественно-академической и внеаудиторной работы со студентами Педагогического института Бурятского государственного университета имеют место занятия учебными и творческими видами рисования, дифференцированные с учетом свойственных им образовательных, развивающих и воспитательных задач.

Так, процесс учебного рисования, сопряженный с освоением образно-выразительных, технических и эстетических сторон графического изображения, строится на основе принципа взаимосвязи теории и практики.

На его начальном дидактическом этапе законы и правила изобразительной грамоты (композиция, перспектива, цветоведение, теория теней, начертательная геометрия, пластическая анатомия и др.) имеют приоритетное, интродуктивное значение, поскольку «овладеть рисунком без серьезных научных знаний нельзя» [2, с. 31]. То есть вначале «искусству ... учатся на правилах и приемах, а затем уже его усваивают на практике» [3, с. 17].

Следуя данной диалектической закономерности, содержание занятий учебным рисованием, проводимых в аудиторных условиях, включает два взаимосвязанных между собой вида деятельности — изучение законов реалистического изображения и выполнение рисунков с натуры, которая носит постановочный характер.

Учебные постановки (натюрморты) состоят из отдельно взятых или объединенных в группы предметов природной, социальной, культурной действительности, структурно образованных из плоскостных и объемных форм разной степени сложности.

В качестве натуральных моделей используются объемные геометрические тела (куб, шар, призма, цилиндр, конус, усеченный конус, пирамида и др.), скульптурные копии классических артефактов (декоративная розетка, капитель, бюст и др.), предметы местного — русского, бурятского — народного быта (прялка, кринка, туес, корзина, самовар, чайник, поднос, ваза, кувшин (домбо), пиала (аяга), хадак и др.), рабочие инструменты (мастерок, стамеска, лобзик, молоток, киянка, ножовка, пила, рубанок, топор и др.), атрибуты искусства (нотная тетрадь, книга, палитра, скрипка, хур, театральная маска, кукла-марионетка и др.), овощи и фрукты (капуста, лук, помидор, баклажан, перец, яблоко, груша, апельсин, лимон и др.) — в виде естественных продуктов и муляжей, иные объекты природного происхождения (цветы, ягоды, грибы, шишки, ветки лиственных и хвойных деревьев, морские раковины и др.).

В организации учебного процесса по рисованию с натуры соблюдается принцип последовательного усложнения заданий — их тематики, конфигурации и структуры предметных форм, технических и художественных особенностей исполнения.

Большое внимание в ходе занятий академическим рисунком уделяется аналитическому исследованию конструктивного строения моделей, выявлению обобщенных плоскостных и объемных форм, лежащих в основе предметов комбинированного типа, рассмотрению их фактурных, колористических, тональных и других формообразующих свойств.

Реализация названных когнитивных аспектов на практическом уровне решает задачи методически грамотного наглядного воспроизведения натуры, формирования пространственного мышления обучающихся, совершенствования их графических навыков средствами ахроматических и хроматических художественных материалов (карандаш, уголь, сепия, сангина, пастель и др.).

На предварительном этапе работы над рисунком учебной постановки студентам, в методическом порядке, предлагается выполнение серии графических упражнений (разбор структурных особенностей натуры, поиск оптимального варианта композиции, отработка различных приемов штриховки, определение тональных отношений и т. п.) и форэскизов, нацеленных на решение конкретных художественно-дидактических задач, что призвано обеспечить успешную реализацию главного этапа академического задания.

В разряд рефлексивных изображений, воссоздающих натурные прототипы, в процессе учебного рисования входят рисунки по памяти и представлению. Образной основой для них служат кратковременные аудиторские постановки и прочие объекты окружающей действительности, отраженные в опыте наблюдений студентов. В данном случае качество продуктов изобразительной деятельности во многом зависит от уровня развития наблюдательности и зрительной памяти реципиентов.

Из сказанного следует, что системно организованная учебная работа по рисунку носит аналитически-познавательный, исследовательский, продуктивно-деятельный характер, активно задействуя в своем процессуальном контексте механизмы логического и образного мышления обучающихся. Одновременно реализуется принцип развивающего обучения, генерирующий на синкретичной — когнитивной, сенсорной, изобразительной — основе такие специфические качества и свойства личности будущего учителя, как целенаправленное восприятие, пространственное представление, зрительная память, художественно-эстетический вкус и др.

С целью успешного освоения учебного материала по рисованию на занятиях применяется апробированный комплекс наглядных, вербальных и практических методов педагогической работы. При этом наиболее действенным способом достижения необходимого учебного результата является практический показ последовательности выполнения рисунка и отдельных технических приемов изображения.

Наряду с учебным (натурным) видом рисования существенное место в системе художественной подготовки студентов Педагогического института отводится занятиям творческим рисунком. Их ведущую функциональную

направленность определяет творчески ориентированная композиционная деятельность, которая характеризуется рядом организационных, дидактических и методических особенностей.

Так, если в учебном рисунке на первый план выдвигаются учебно-аналитические задачи, то «творческое рисование ведется на основе уже полученных знаний и навыков, во имя создания нового и оригинального» [3, с. 9].

Дистанцируясь в своих программных установках от учебной работы с натуры, процесс и результат творческого рисования (создание отдельных предметных или абстрактных образов, сюжетно-тематических композиций) нацелен на раскрытие и совершенствование творческих способностей студентов.

Метод творческого рисования преимущественно основан на почве личного художественного опыта обучающихся, имеющего продуктивный выход в форме их графического самовыражения. Натурные образы в данном случае привлекаются по мере необходимости, в качестве подчиненного этюдного материала.

Создание творческого рисунка в его композиционно завершенном виде, как результат синтетической (психологической, интеллектуальной, проективной, орудийной) деятельности, предполагает образное отражение действительности и моделирование особой художественной реальности оригинальными графическими средствами. Это требует, помимо участия ведущих психолого-познавательных процессов (внимание, восприятие, память мышление, воображение), активизации таких высших психических функций, как творческое мышление и воссоздающее воображение. При этом определяющую роль играет явление апперцепции как личностный фактор, детерминированный совокупным изобразительным, креативным и жизненным опытом авторов.

В зависимости от поставленных задач и в целях достижения максимальной выразительности изображения, в работе над творческим рисунком применяются приемы агглютинации, трансформации, гиперболы, аллегории, гротеска и др.

Для творческой разработки студентам предлагаются темы, заключающие в себе различные жанровые аспекты (исторический, мифологический, портретный, пейзажный, анималистический, бытовой, батальный и др.), представляющие образную картину мира в ее природном, социальном и культурном свете.

Главной задачей, стоящей при выполнении творческих рисунков, является образное осмысление заданной темы в виде емко обобщенной, композиционно оформленной идеи и воплощение авторского замысла в форме художественного образа как основополагающей категории изобразительного искусства.

Органичной частью творческой композиционной работы по рисунку, имеющей специфическую направленность, выступает иллюстративная деятельность. Ее наглядно-практические результаты продуцируются в формате книжных и станковых графических листов.

В качестве исходного материала для иллюстрирования используются произведения классической и современной литературы (проза, поэзия), крупные

и малые формы русского, бурятского, эвенкийского фольклора (народный эпос, сказки, загадки, пословицы, поговорки и др.).

Работа в иллюстративном жанре оказывает положительное влияние на общее и художественное развитие обучающихся. В общении с текстовым материалом происходит активное формирование их образного мышления, совершенствование читательской культуры, дающей понимание коннотативных особенностей языка литературных произведений, что находит сублимированное выражение в иллюстративных образах, запечатленных в оригинальной авторской манере.

Тематика предлагаемых творческих заданий определяет особенность рабочей программы по рисунку, интегрирующей в своем образном содержании типовые и инновационные (региональные) компоненты, к примеру: «Мои любимые литературные герои», «В мире поэзии», «Моя семья», «Мотивы народного быта», «Профессии нашего края», «О, спорт, ты — мир!», «Моя будущая профессия», «Славное море — священный Байкал», «Верхнеудинская ярмарка», «Проводы Забайкальской зимы», «Сагаалган» и др.

Творческая интерпретация разного по тематике инфраструктурного контента программы заставляет студентов глубже вникать в сущность материальных и духовных сторон окружающей действительности. Воспроизводя в наглядной форме собственный взгляд на мир, они учатся выражать в рисунках личное эмоциональное отношение и давать эстетическую, нравственную оценку изображаемым событиям и персонажам.

Исходя из особенностей школьной методики преподавания изобразительного искусства, где важное место отводится педагогическому рисунку учителя, то есть практическому показу на уроке различных видов изображения средствами меловой наглядности, в курсе учебного рисования необходимое внимание уделяется обучению студентов технологии работы на классной доске. При этом, следуя методическим рекомендациям, пояснительные педагогические рисунки «должны отличаться не только высокими дидактическими качествами, но и ярко выраженными художественными достоинствами. Только тогда эти рисунки успешно выполняют свои функции» [4, с. 5].

С начала освоения курса рисования в содержание учебной и внеучебной деятельности студентов входит выполнение набросков и зарисовок (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению), являющих собой две разновидности краткосрочного рисунка, выразительным средством которых чаще всего служит линия, дополняемая редкой штриховкой или тональным пятном [1, с. 15].

С одной стороны, наброски и зарисовки рассматриваются как целевой результат изобразительной деятельности, имеющий самостоятельное художественное значение, с другой — используются как вспомогательный рабочий материал при выполнении учебных и творческих заданий, предваряя создание академических рисунков с натуры, жанровых тематических композиций и других видов графических работ.

«Основная цель наброска, — отмечает профессор Н.Н. Ростовцев, — развитие у рисующих наблюдательности, умения быстро улавливать пластиче-

скую характеристику модели, ее пропорции и движение. набросок развивает остроту и точность глазомера ...» [3, с. 31].

По словам того же автора, «наброски и краткосрочные зарисовки, должны не только дополнять академический курс рисунка, но и быть слиты воедино с ним, составлять единый стержень учебного рисования» [3, с. 37].

Однако «творческий метод наброска принципиально отличен от рисования», проявляясь в том, что «набросок отличается большей суммарностью, лаконичностью восприятия и изложения; рисунок — относительной полнотой пластических признаков, извлеченных из содержания природы» [3, с. 46]. Причем, наброскам, как правило, свойственна повышенная степень эмоциональности, экспрессии и образной трансформации объекта изображения.

Успешное формирование разностороннего технического мастерства и творческих способностей студентов на занятиях рисунком во многом зависит от вариативного использования разнообразных художественных материалов (карандаши, сепия, сангина, уголь, соус, восковые мелки, гель, тушь, пастель и др.), видов бумаги (ватман, акварельная, тонированная, цветная, оберточная, фактурная, рисовая и др.) и инструментов (перо, кисть, фломастер, маркер, деревянная палочка, стеклянная трубочка, растирка и др.).

Исключительно важным фактором учебно-методической деятельности в области рисования выступает индивидуальный подход в работе со студентами, основанный на знании личностных качеств, уровня художественного развития и потенциальных возможностей обучающихся.

Метод личностно ориентированного педагогического общения, в силу его интенсивного формирующего характера, вызывает познавательную и деятельную активность субъектов обучения, позволяет осуществлять регулятивную, корригирующую, стимулирующую, контролирующую, проективную функции путем последовательного создания для обучающихся «зон ближайшего развития».

Как показывает опыт, сочетание групповых методов педагогического руководства с индивидуальным подходом в обучении рисованию обеспечивает наиболее эффективный результат художественного образования и воспитания личности будущего педагога.

Выходя за рамки аудиторной работы, система художественной подготовки студентов Педагогического института предусматривает краткосрочный цикл пленэрных занятий, проводимый в условиях местной экологической среды. Предметом образного познания и художественного отражения в данном случае выступают природные объекты и явления.

Практикуемые выходы в близлежащие парки, скверы, аллеи дают возможность наблюдать, анализировать и выполнять с природы наброски и зарисовки растительных форм в их целостном и фрагментарном виде (деревья, кустарники, ветки, листья, цветы и др.).

Вместе с тем, программа пленэрных занятий включает наглядное изучение законов реалистического изображения пейзажа (линейной и световоздушной перспективы, светотени, цветоведения и др.), естественным источником которых служит природная действительность. Их практическое закрепление происходит в процессе рисования пейзажных мотивов — реально воспринимаемых локальных и панорамных видов ландшафта.

Художественно-педагогическая работа в условиях природного окружения строится посредством организации визуального, перцептивного и аналитического исследования натурального материала, консолидирующего процессы образного, сенсорного и логического познания.

При этом в структуре образно-познавательной деятельности, в отличие от научного исследования, находит отражение эстетическая сторона природных объектов и явлений, оказывая непосредственное влияние на эмоциональную сферу личности реципиента как непрременную духовную составляющую продуктивного художественного процесса.

Апробированными методами работы в ходе пленэрных занятий являются: беседа, наблюдение, анализ, сравнение, сопоставление, обобщение и рисование с натуры как заключительный этап, зримо воплощающий комплекс полученных знаний, наглядных образов и впечатлений.

В итоге многоплановая учебно-творческая деятельность, организуемая в общении с природной действительностью, обеспечивает более высокий, по сравнению с аудиторными занятиями, эффект комплексного развития у обучающихся эстетического восприятия, наблюдательности, пространственного представления, зрительной памяти, образного мышления, воображения и других полезных личностных и художественных качеств.

К тому же, на примере знакомства с природообусловленными оптически-закономерностями более успешно происходит освоение и интериоризация законов грамотного перспективного, объемного, пластического построения изображения, что отвечает принципу научности обучения рисованию.

Усвоенные на естественном натурном материале и закрепленные на сознательном уровне законы и правила реалистической школы искусства имеют универсальное применение в различных видах графической, живописной, пластической деятельности студентов, а также в ряде аспектов их повседневной практики.

Таким образом, системный подход в обучении рисунку студентов Педагогического института, реализуемый на основе описанных видов учебно-творческой деятельности, с учетом свойственных им образовательных технологий, свидетельствует о полифункциональном значении и эффективной роли занятий рисованием в профессиональной художественно-педагогической подготовке будущих учителей.

Литература

1. Костерин Н.П. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ. — М.: Просвещение, 1980. — 272 с.: ил.
2. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: АГАР, 1998. — 256 с.: ил.
3. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: учеб. пособие для пед. училищ. — М.: Просвещение, 1976. — 287 с.: ил.
4. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1981. — 175 с.: ил.

A DRAWING IN SYSTEM OF ARTISTIC-PEDAGOGICAL
TRAINING OF STUDENTS

Paznikov Oleg I.

the candidate of pedagogic sciences, professor of department
of musical and art education at Buryat State University

E-mail: opaznikov@mail.ru

This article highlighted the problem of drawing education of pedagogical institution students. It addresses different types of educational and creative drawing, classroom and extracurricular forms of artistic activity. It provides an overview of traditional and innovative drawing classes, including academic life drawing classes, illustrative work execution, artistic activity under conditions of a natural environment. It provides a description of plein-air as a source of real artistic images and effective educational tool of future teacher's drawing. This article content can be useful for experts in the field of a higher artistic-pedagogical education of students, teaching methods of visual arts and for teachers of other aesthetic cycle disciplines.

Keywords: training drawing, creative drawing, life drawing, drafts, sketches, system, plein-air.