

УДК 373.5.016:73/76

Зрительное восприятие модели и изображения в процессе рисования с натуры

© Нестеренко В. Е.

*Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск*

В статье рассматривается вопрос о возможности выполнения рисующим грамотного изображения (рисунка) с натуры с использованием образов зрительного восприятия. Проблема зрительного восприятия особенно актуальна на начальных этапах обучения рисунку, когда рисующие (студенты-первокурсники) еще недостаточно хорошо владеют необходимым объемом знаний из смежных наук (черчения, начертательной геометрии), развивающих пространственно-образное мышление (воображение), позволяющее выполнять полноценный, грамотный рисунок. Выполнение рисунка, основанного только на зрительном восприятии, требует соблюдения рисующим определенных условий. В статье описываются условия, которые необходимо соблюдать при выполнении рисунка с натуры. Автор статьи приходит к выводу, что зрительное восприятие модели и быстрое сравнение натуры и ее изображения (быстрый перенос взгляда) позволяют произвести «наложение» воспринятого образа на его изображение (рисунок) и «увидеть» на плоскости листа воспринятый объект. Путем устранения различий между воспринятым образом и его изображением при помощи изобразительных средств можно «привести в соответствие» образ и его изображение. Автор разъясняет методику построения рисунка с натуры как важнейшего компонента методики изобразительной деятельности на художественно-графическом факультете.

Ключевые слова: зрительное восприятие, изображение, модель, натура, рисование с натуры.

(Искусство и культура. — 2011. — № 3(3). — С. 139–143)

Visual perception of a model and a picture in the process of painting from life

© Nesterenko V. E.

Educational establishment "Vitebsk State University named after P. M. Masherov", Vitebsk

The article considers the issue of the possibility of making a proper picture (drawing) from life applying visual perception images. The problem of visual perception is especially important at initial stages of teaching drawing, when those who draw (first year students) still haven't got the necessary amount of knowledge from interdisciplinary sciences (technical drawing, descriptive geometry), which develop space and picture thinking (imagination) resulting in a wholesome professional drawing. Producing a drawing which is based only on visual perception requires implementation of a number of conditions by the artist. The article describes the conditions necessary to implement during drawing from life. The author comes to the conclusion that visual perception of a model and quick comparison of the sitter with his image (quick transfer of the look) allows one to lay the perceived image onto its picture and "see" the perceived image on the surface of the sheet. By removing differences between the perceived image and its picture with the help of drawing means one can conform the image and its picture. The author explains the methods of building a drawing from life as an essential component of pictorial activity methods at art faculty.

Key words: visual perception, picture, model, nature (sitter), drawing from life.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 139–143)

Адрес для корреспонденции: Кафедра декоративно-прикладного искусства и технической графики, Московский пр-т, д. 33а, 210038, г. Витебск — **Н. Е. Нестеренко**

История возникновения и создания рисунка указывает на то, что на определенных этапах развития человеческого общества формировались и использовались определенные и конкретные методы и приемы создания изображения и обучения рисунку.

В методической литературе по изобразительному искусству различие между созданием изображения и методами, приемами обучения рисованию часто нивелируется, что приводит к определенным сложностям в процессе понимания их сущности, практического использования существующих методов и их теоретического осмысления.

Анализ литературы по вопросам истории, теории и методики обучения рисунку позволяет в настоящее время выделить несколько основных методов создания изображения.

Цель статьи — исследование способов использования натурального метода создания изображения. К таким методам следует отнести: метод схематизации, математический, геометрический, конструктивно-пространственный и натуральный. Все эти методы основаны на зрительном восприятии модели и изображения, имеют диалектическую связь между собой и используются в процессе создания изображения. Художник-педагог должен владеть и методикой обучения учащихся этим методом.

В настоящее время на начальном этапе обучения рисованию особое внимание привлекает натуральный метод, который основан только на непосредственном зрительном восприятии окружающей действительности, объектов и явлений природы.

Тенденции натурального метода. В использовании этого метода можно выявить две противоположные тенденции: во-первых, когда рисующий знает этот метод и на основе отрицательного отношения к академическому рисунку и знания перспективы, пластической анатомии и других наук создает изображение; во-вторых, когда рисующий неосознанно выполняет рисунок, основанный на зрительном

восприятию и собственном небогатом опыте в области изобразительного искусства.

Создание рисунка только на основе зрительного восприятия характерно и для слабо подготовленного рисующего. В нашей работе мы обратимся к вопросу о возможности создания изображения, основанного в большей степени на зрительном восприятии. Вопрос состоит в том, можно ли создать полноценное изображение модели, опираясь на образ непосредственного зрительного восприятия без знания других наук. Эта проблема особенно актуальна на начальной стадии обучения рисунку, когда рисующий не владеет определенным объемом знаний других наук, необходимым для выполнения полноценного грамотного изображения.

Этапы изобразительной грамоты.

Подготовка специалиста, умеющего выполнять грамотное изображение любого объекта окружающего мира и использовать это умение в своей профессиональной деятельности, требует усилий педагогов и значительного количества времени на обучение. Будущий рисовальщик сначала овладевает элементарной графической изобразительной грамотой в средней школе, затем учится в художественной, а потом в училище или колледже и только потом в вузе. Это указывает на то, что для подготовки грамотного специалиста в области рисунка требуется пятнадцать-двадцать лет, и все эти годы он работает над приобретением необходимых знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, развивая свои творческие способности. Целью обучения рисунку является: во-первых, приобретение учащимися необходимых знаний, умений и навыков для выполнения грамотного изображения любой модели, во-вторых, использование приобретенного опыта в творческой и другой профессиональной деятельности. Первая цель указывает на необходимость приобретения мастерства, ремесла, вторая — на формирование и развитие творческих, креативных сторон личности учащихся.

На важность создания грамотного полноценного изображения указывал еще художник-педагог П. П. Чистяков. Он определил, каким должно быть изображение предмета, «чтобы предмет был нарисован, во-первых, так, как он кажется глазу нашему, и, во-вторых, как он существует» [1]. Первая часть определения, каким должно быть изображение предмета, указывает на то, что оно должно быть основано на образе непосредственного зрительного восприятия, на ощущении. Вторая часть указывает на то, что при изображении необходимо опираться на «знание предмета и законов, по которым он кажется таким» [1, с. 116]. Это положение обосновано тем, что зрительное ощущение, восприятие не дают полной и объективной картины окружающего мира. В этой связи рисующему необходимо учитывать знание особенностей зрения, знание перспективы (линейной и тоновой), константности восприятия, иллюзий зрения, а также учитывать знания анатомии, физики и других смежных наук. Выполнение рисунка, основанного только на зрительном восприятии, требует знаний о зрительном аппарате и его работе и соблюдения тех условий, которые необходимы для правильного восприятия природы и ее изображения в процессе рисования. Мы рассмотрим самые основные правила, которые необходимо соблюдать рисующему при создании изображения с натуры.

Одним из таких правил является то, что лист бумаги, на котором мы выполняем рисунок, должен располагаться строго перпендикулярно главному лучу зрения. Это связано с тем, что если мы не будем выполнять этого правила, то лист бумаги мы будем воспринимать в перспективном сокращении, что ведет к выполнению неточного и искаженного изображения.

Наличие угла зрения и поля ясного видения требует от рисующего располагаться от модели на расстоянии, равном трем величинам высоты модели. Это положение обусловлено тем, что высота и ширина поля зрения

имеют разные величины, высота поля зрения меньше ширины поля зрения. Установлено, что угол поля ясного видения равен 29–30 градусам. Если мы располагаемся на расстоянии, равном трем величинам по высоте модели, то модель и изображение (если оно сильно не увеличено) попадают в поле ясного видения. Чем дальше располагается рисующий от модели, тем меньше деталей он воспринимает и тем легче выполняет рисунок большой формы модели.

Подготовленный рисовальщик может располагаться ближе к модели, что позволяет ему видеть больше деталей, лучше изучить модель и сделать более полноценное изображение.

В процессе выполнения рисунка рисующему рекомендуется чаще смотреть на модель, чем на изображение. Это позволяет ему сформировать более полноценный образ зрительного восприятия. Обычно рисующие в процессе рисования в большей степени смотрят на кончик карандаша и больше думают о самом процессе изображения, что, в конечном итоге, и не позволяет им формировать полноценные образы зрительного восприятия и реализовать их в изображении. При завершении рисунка следует больше смотреть на изображение, так как рисующие в большей степени должны подводить итоги и давать оценку своей работе.

Темп выполнения изображения иногда очень низкий, сравнение воспринятого зрительного образа с изображением медленное, такое рисование по сути своей не является рисованием с натуры. Данное рисование художник-педагог Н. Н. Ростовцев называл не иначе как «рисованием с опорой на натуру». Медленное рассматривание модели с разных точек зрения допустимо только с целью ее изучения и познания ее объемно-пространственной формы. Выполнение же рисунка с натуры требует, как правило, и определенного темпа деятельности, и эмоционального состояния рисующего [2].

Специфической особенностью образа зрительного восприятия является то, что он только одну десятую доли секунды удерживается в сознании человека. На этой особенности зрительного образа основывается кино. Поэтому процесс рисования с натуры и требует быстрого сравнения модели и изображения и активного выполнения рисунка с одной точки зрения. Рисующий воспринимает модель и переводит взгляд на плоскость листа бумаги или на рисунок. Если он быстро переводит взгляд, то образ зрительного восприятия как бы накладывается на плоскость листа бумаги или изображение. Устранение различия между воспринятым зрительным образом и изображением-тоном позволяет достаточно точно передать в рисунке образ модели. На этот момент указывал еще И. Л. Чистяков. С этой целью он предлагал располагать модель таким образом, чтобы рисующий визуально воспринимал ее через верхний край мольберта или сбоку слева, но так, чтобы угол между главным лучом восприятия модели и главным лучом восприятия изображения был минимальным. Это обусловлено тем, как доказывают физиологи, что движения глаз сверху вниз и слева направо наиболее легко выполняются рисующими. Для опускания глаз требуется всего лишь расслабление глазной мышцы. Движение глаз слева направо подчиняется тем же движениям, что и чтение книги. Замечено, что перемещать глаза слева направо гораздо легче, чем в обратном направлении [3]. Восприятие модели сбоку от мольберта требует от рисующего располагаться по радиусу относительно модели.

При изучении модели рисующий должен обязательно рассматривать модель с разных сторон, вдумчиво анализировать ее форму, уяснять особенности конструктивного строения, положение в пространстве, а также определять ее материальные качества. Выполнение же рисунка следует осуществлять только с одной точки зрения, что позволит создать более адекватное образу модели изображение.

Рисующему следует воспринимать плоскость листа как пространство, имеющее глубину, высоту и ширину. С этой целью необходимо напрягать свое воображение и изображение воспринимать в пространственной среде.

При зрительном восприятии модели и изображения рисующему необходимо уметь управлять своим зрением и приобретать необходимые умения воспринимать часть и целое. С этой целью следует выполнять упражнения по сведению и разведению осей глаз.

Процесс рисования сопровождается мыслительными процессами: анализа, синтеза и сравнения. Особое внимание следует уделить сравнению. Выражение «рисует тот, кто сравнивает» — общепринятое в методической литературе по изобразительному искусству. Через сравнение устанавливаются и передаются в изображении важнейшие части модели, как линейные, так и тоновые отношения [4].

Соблюдение всех этих условий и требований позволяет рисующему овладеть образом зрительного восприятия и реализовать его в изображении.

Структура объектов при рисовании с натуры. Следует обратить внимание на то, что в процессе выполнения рисунка с натуры обязательно присутствуют три объекта: модель, образ ее восприятия и отражение образа в изображении. Эти объекты имеют свои структурные свойства и качества. Например, модель имеет объемную форму, которая существует в пространстве и во времени. Через восприятие органами чувств этой формы и формируется образ или представление о модели. В образе отражения в восприятии проявляются объективные и субъективные качества человека, например, его способности, а также уровень обучения и воспитания. Чувственный образ модели формируется в результате познавательной деятельности человека на основании восприятия структур модели. Воспринятый образ может реализоваться в изображении, в котором не отражаются полностью все существующие и отраженные структуры

объекта изображения. Можно сделать вывод о том, что модель, образ и изображение могут быть схожими между собой, но не могут быть тождественными. Однако, чем больше структурных частей модели мы отражаем в изображении, тем полнее и тождественнее модели становится его образ. Рисунок как бы приближается к отраженному образу модели, но адекватным не бывает — таков путь изучения, познания действительности и ее отражения в изображении [5].

Зрительное восприятие модели и быстрое сравнение ее образа с изображением позволяет произвести наложение воспринятого образа на рисунок и увидеть на плоскости листа воспринятый объект. Путем устранения различий между воспринятым образом и рисунком при помощи изобразительных средств можно привести в соответствие образ и рисунок [6].

Постановке глаза и руки большое внимание уделял П. П. Чистяков. «Прежде всего надо научить глядеть на натуру — это самое основное и довольно трудное», — писал П. П. Чистяков [7]. Постановка глаза выступает как теория правильно воспринимать модель и ее изображение, а постановка руки — как правильно держать рисовальный материал и использовать изобразительные средства.

Заключение. Многие художники-педагоги указывают на то, что на начальной стадии обучения даже рисование с натуры основывается на образах памяти и представления. Это обусловлено тем, что у рисующих не развита психофизиологическая база, что в конечном итоге не позволяет им сформировать

полноценный образ зрительного восприятия и реализовывать его в процессе рисования. Все это указывает на то, что рисующим необходимо постоянно развивать психофизиологическую базу, формировать полноценные образы восприятия и реализовывать их в изображении. Как показывает практика, приобретение профессиональных знаний в области изобразительного искусства требует систематической, постоянной и целенаправленной работы над созданием изображения, основанного на образах зрительного восприятия. Только такое рисование с натуры позволяет рисующему овладеть искусством выполнения изображения, наиболее близкого к образу зрительного восприятия и к самой модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию, русская и советская школа рисунка / Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1982. — С. 116.
2. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка / Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1981. — 200 с.
3. Общая психология / под ред. проф. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977. — 476 с.
4. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1984. — 239 с.
5. Рисунок / под ред. А. М. Серова. — М.: Просвещение, 1975. — 270 с.
6. Бондарева, А. Школы Ашбе и Холлоши / А. Бондарев // Юный художник. — №10. — 1988. — С. 26–30.
7. Гинзбург, И. П. П. Чистяков и его педагогическая система / И. П. Гинзбург. — М.-Л.: Искусство, 1940. — С. 135.

Поступила в редакцию 9.09.2011 г.