XVII ВЕК В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Е. Василевич
Витебск, Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»

В конце XVI века необходимость овладения навыками рисования стала остро ощущаться почти во всех профессиях. Обучение рисованию начинает проводиться во всех общеобразовательных учебных заведениях.

Цель статьи – выявить возможности изучения основ изобразительной грамоты в процессе обучения рисованию в XVII веке.

Материал и методы. С помощью метода анализа исследуются академическая система обучения и методика преподавания основ изобразительной грамоты в XVII веке. С помощью метода сравнения выявляются объем и характер знаний, умений и навыков по основам изобразительной грамоты для каждой в отдельности ступени художественного образования.

Результаты и обсуждение. В XVII веке сформировалась академическая система художественного образования, которая в последующие столетия лишь совершенствовалась. Объем и характер изобразительных знаний по рисунку продуманы для каждой возрастной группы художественного образования, система обучения рисунку связывает первоначальное звено обучения с последующими. Обучение изобразительному искусству выстраивается в единую, строгую систему непрерывного художественного образования.

В это время были созданы специальные учебные заведения – академии художеств и художественные школы, где стали основательно и систематически обучать изобразительному искусству будущих художников. В этих школах начала формироваться новая методика преподавания основ изобразительной грамоты. С появлением новой академической системы преподавания рисования возникла возможность более целенаправленно развивать у учащихся знания по академическому рисунку. Основные положения академической системы обучения и методика преподавания основ изобразительной грамоты сложились в процессе длительной педагогической практики в частных школах Просперо Фонтаны, Кальварта, а также в Академии рисунка во Флоренции (1563), Академии Святого Луки в Риме (1577) и «Академии, вступившей на верный путь» братьев Карраччи (1585–1588).

В отличие от художественных мастерских эпохи Возрождения, где весь процесс организации и финансирования учебной работы в основном зависел только от одного частного лица, прогрессивные художники стали думать о создании специальных учебных заведений для подготовки рисовальщиков, которые могли рассчитывать на содействие общин и правительств, либо организовываться группой художников. «Открытие Академии – в высшей степени важное событие не только для художников, но и для всей нации… Это учреждение должно, во всяком случае, продвинуть наше познание искусства…, но главным преимуществом академии, помимо того, что она обеспечит квалифицированное руководство учащимися, будет то, что она станет хранилищем великих образцов искусства» [1, 410].

Наиболее успешным специальным учебным заведением была школа итальянских художников братьев Карраччи, где молодежь могла приобретать нужные знания в области изобразительного искусства. Художники-педагоги Карраччи отмечают, что для постижения реальной действительности необходимо опираться на те знания, которые научно обосновали великие мастера эпохи Возрождения.

Они впервые стали рассматривать рисование как важный и самостоятельный учебный предмет, придавая особую значимость академическому рисунку. Ими была тщательно разработана методика преподавания основных специальных дисциплин, таких, как рисунок, живопись, композиция. Академия была оснащена всеми необходимыми учебно-методическими пособиями. Ученики довольно основательно изучали анатомическое строение человеческого тела, пропорции фигуры человека, законы перспективы и умели применять эти знания на практике, о чем свидетельствуют достижения художников, в разное время учившихся в этой академии: Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино, Франческо Альбани и др. Обучение рисованию в академии начиналось с шестилетнего возраста и продолжалось 12 лет. После окончания академии молодой художник приступал к самостоятельной творческой работе. Воспитанники академии разделялись на группы по возрастам.

Репозиторий ВГУ

В первой группе (с 6 до 9 лет) рисование начиналось со знакомства с техникой и технологией рисования, практиковалось рисование с оригиналов.

Во второй группе (с 9 до 12 лет) копировали с оригиналов рисунки головы, частей человеческого тела, обнаженные человеческие фигуры, вначале гипсовые, а затем живые.

В третьей группе (с 12 до 15 лет) изучалось рисование с гипсов. Ученик рисовал с гипсовых слепков до тех пор, пока у него не появлялись необходимые профессиональные навыки, после этого он мог перейти к рисованию живой натуры.

Воспитанники *четвертой группы* (с 15 до 18 лет) рисовали живую натуру.

Следует отметить, что в академии была детально разработана система художественного образования и воспитания.

Мы видим, что объем и характер изобразительных знаний по рисунку продуманы для каждой возрастной группы художественного образования, система обучения рисунку связывает первоначальное звено обучения с последующими. Обучение изобразительному искусству выстраивается в единую, строгую систему непрерывного художественного образования.

Карраччи считали, что молодые люди, прежде всего, должны были развить руку и глаз, а этого можно было добиться только путем «частого упражнения и единственно через подражание». Для этого ими были составлены специальные таблицы [2, 92–93]. Последовательность предлагаемых упражнений указывает, что вначале ученик копировал изображения частей лица, затем – детали человеческой фигуры и, наконец, торс. После этого он знакомился с черепом и начинал копировать голову человека. Далее будущий художник переходил к копированию фигуры человека, зверей и перспективы улиц. Следует отметить, что в процессе выполнения этих упражнений ученики не ограничивались механическим повторением оригинала. Педагог не только обращал внимание ученика на внешний характер формы, но и раскрывал ее внутреннюю структуру-костяк (изображение на полях коленного сустава), мускулатуру.

Карраччи устанавливают систему последовательного усложнения учебных заданий (от рисунка частей человеческого лица, фигуры, торса к изображению обнаженной и одетой фигуры), которая в дальнейшем получает свое развитие в академической системе обучения в XVIII веке. В системе непрерывного художественного образования такая методическая система последовательного усложнения учебных заданий на каждой ступени обучения рисунку является важнейшим условием успеха эффективного овладения знаниями по основам изобразительной грамоты.

В своих методических установках Карраччи указывают, что художник должен опираться на данные науки, на разум, ибо ум обогащает чувство. Необходимо отметить, что они впервые в истории обучения рисунку ввели в своей академии награды за лучшие учебные рисунки. В дальнейшем государственные академии художеств, переняв опыт работы братьев Карраччи, утвердили большие и малые золотые и серебряные медали. В художественной школе Карраччи сформировалась, в основном, академическая система художественного образования, которая в последующие столетия лишь совершенствовалась.

Академическая система художественного образования сложилась в конце XVI века. Она, как правило, включает копирование «оригиналов», рисование с гипсовых античных слепков и затем с живой натуры и опирается на основные теоретические положения изобразительного искусства. В академии большое значение придавалось преемственности в обучении.

В академии Карраччи была разработана настолько стройная и эффективная система обучения и воспитания молодых художников, что по их примеру стали открываться новые государственные академии. Эти академии ставили своей целью дать серьезную профессиональную подготовку в области изобразительного искусства. Они воспитывали молодежь на примерах высокого искусства античности и эпохи Возрождения.

Наряду с государственными академиями продолжали существовать и частные школы. Однако частные мастерские и художественные школы не могли конкурировать с государственными академиями, а следовательно существенно влиять на развитие методов преподавания рисования. Четкая и организованная система художественного образования требовала специального оборудования, широкого оснащения методическим материалом, специального помещения, что было не под силу отдельным художникам-педагогам частных школ, предусматривала деятельность специалистов узкого профиля – рисовальщиков для ведения класса рисунка, живописцев, композиторов, скульпторов, методистов по отдельным научным дисциплинам. Эти условия могли выполнить только государственные академии художеств.

Репозиторий ВГУ

Заключение. Эффективность академической системы художественного образования и воспитания стала очевидной, а ее метод научного подхода к искусству доказывал правильность взятого направления в обучении. Академическая система художественного образования и воспитания получает дальнейшее развитие в академиях Франции, Англии, России, Германии.

Список литературы

1. Мастера искусства об искусстве. – М., 1967. – Т. 3.
2. Ростовцев, Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа. – М.: Просвещение, 1981.

КЛАУЗУРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

А.А. Герасимов
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

Клаузурой считается такой вид учебных упражнений, которому в равной мере свойственны как признаки проектного задания, так и особенности упражнений развивающих творческие способности учащихся. В обучении клаузура служит прежде всего для развития воображения, образного мышления, фантазии, композиционных способностей, навыков яркого отражения творческих замыслов в графике и макете. Начиная с XVI в. клаузурой называются короткие, продолжительностью от 2 до 6 часов творческие задания, широко распространенные в архитектурных, дизайнерских, художественных школах [1].

Целью исследования является раскрытие возможностей использования клаузур в качестве эффективной формы контроля и развития творческих способностей студентов на занятиях по проектированию изделий из дерева.

Материал и методы. Материалом для данного исследования послужили работы студентов 3 и 4 курсов специальности «Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева)», выполняемые на занятиях по проектированию. Основной метод исследования – описательный, состоящий из приемов наблюдения, анализа и систематизации полученных результатов.

Результаты и их обсуждение. Феномен возникновения и развития творческих способностей проявляется лишь в процессе активной разносторонней и целенаправленной продуктивной деятельности. Наблюдение за работой студентов на занятиях по проектированию изделий из дерева показывает, насколько трудно приходится им при разработке первоначального замысла будущей практической работы, насколько робки, схематизированы, подвержены стереотипам их предварительные зарисовки. Во многом подобный поиск связан с выискиванием образца для подражания, что связано с не желанием выйти за узкие рамки традиционной нормативно-ремесленной ориентации будущего проекта, боязнью сделать ошибку.

Первая и главная задача клаузуры заключается в систематической тренировке творческого воображения студентов:

– освобождение студента от стереотипов формирования художественного решения, демонстрация множественности путей его поиска;

– показ разнообразия и взаимозаменяемости средств проектирования в процессе реализации художественного замысла;

– настраивание на индивидуальный подход к осмыслению и формированию художественного образа.

В таком контексте клузура созвучна с методом «мозговой атаки» (от англ. brain storming) – стимуляции творческой активности и продуктивности творческой деятельности за счет ее освобождения от ограничений, свойственных тривиальным и рутинным приемам работы [2]. Обычно при выполнении продолжительных и сложных по содержанию проектов стереотипы принятия решений, боязнь неудачи привязка к определенным условиям и материалу тормозят возникновение всякого рода новаторских идей. Ограниченность по времени и отсутствие множества ограничений – важнейший фактор клаузуры, позволяющий в короткие сроки

Репозиторий ВГУ