

Интеграция знаний в системе непрерывного обучения изобразительному искусству (XVIII–XIX вв.)

О.Е. Василевич

Государственное учреждение образования
«Детская школа искусств № 3 г. Витебска “Маладик”»

В статье рассмотрен в исторической ретроспективе процесс обучения рисованию на различных ступенях в системе непрерывного художественного образования.

Цель статьи – выявить возможности изучения основ изобразительной грамоты в XVIII–XIX веках в обучении рисованию.

Материал и методы. Материалом послужили схемы-рисунки из различных методических иллюстрированных пособий и учебников по рисованию, рисунки выдающихся мастеров искусства, преподавателей академии и их учеников. С помощью метода анализа исследуются академическая система обучения и методика преподавания основ изобразительной грамоты в XVIII–XIX веках. Также метод сравнения выявляет знания, умения и навыки по основам изобразительной грамоты для каждой ступени непрерывного художественного образования, их интеграционный характер и особенности.

Результаты и их обсуждение. В статье исследуется историческая эволюция изобразительных знаний рисующих в XVIII–XIX веках. Определены основные научные подходы к изображению действительности художниками этого времени, рассмотрена преемственность как важная установка в методах обучения основам изобразительного искусства у опытных мастеров, предложено научно-теоретическое осмысление процесса интегрирования методов обучения рисованию на различных ступенях в системе непрерывного художественного образования.

Заключение. Эпоха XVIII–XIX веков вносила в основы изобразительной грамоты и в практику непрерывного художественного образования свои важные знания.

Ключевые слова: интеграция, основы изобразительной грамоты, непрерывное художественное образование.

Knowledge Integration in the System of Fine Arts Continuous Training (XVIII–XIX Cent.)

O.E. Vasilevich

State Educational Establishment Children's Art School № 3 «Maladik», Vitebsk

In the article the process of teaching painting at different stages of continuous art education is considered from the historical point of view.

The purpose of the article is to distinguish the possibilities of learning the foundations of fine arts in the XVIII–XIX centuries in teaching drawing.

Material and methods. Design-drawings from various methodological illustrated manuals and drawing textbooks, drawings by outstanding artists, teachers of the academy and their students were the material of the research. By means of the analysis method the academic educational system and the methods of teaching basics of fine arts in the XVIII–XIX centuries are studied. The comparison method helps to distinguish knowledge and skills in the foundations of fine arts education for every stage of continuous art education, their integration nature and peculiarities.

Findings and their discussion. The historical evolution of the art education of student artists in the XVIII–XIX centuries is studied in the article. Main scientific approaches to the depiction of reality by those who drew are identified, succession is considered, as the most important setting in the methods of teaching the basics of fine arts by experienced artists, as well as scientific-theoretical comprehension of the process of integration of methods of teaching drawing at different steps in the system of continuous art education.

Conclusions. The XVIII–XIX centuries brought in its important knowledge in the foundations of teaching drawing and in practice of continuous art education.

Key words: integration, foundations of fine arts education, continuous art education.

Современное состояние теории и практики обучения изобразительному искусству указывает на необходимость изучения в историческом аспекте вопроса интеграции знаний системы непрерывного художественного образования. В статье прослеживается развитие рисунка и академической системы рисования в эпоху XVIII–XIX веков.

Цель статьи – выявить возможности изучения рисунка как основы изобразительной грамоты в XVIII–XIX веках в обучении рисованию.

Материал и методы. Материалом послужили схемы-рисунки из различных методических иллюстрированных пособий и учебников по рисованию, работы известных мастеров искусства, учащихся академии и их преподавателей. С помощью метода анализа исследуются академическая система обучения и методика преподавания рисунка в XVIII–XIX веках. Также метод сравнения выявляет умения, знания и навыки по основным положениям изобразительной грамоты непрерывного художественного образования и его ступеней, их интеграционный характер и особенности.

Результаты и их обсуждение. Во многие общеобразовательные учебные заведения Российской империи XVIII века было включено рисование в число других учебных дисциплин, где курс обучения начинался с 15 лет и строился по книге «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству» немецкого художника-педагога Иоганна Даниэля Прейслера. Автор данной книги рассматривает методику, в основе которой лежит академическая система обучения рисованию, взятая в более простой форме, чем, например, в академии художеств.

В предлагаемой системе обучения рисунку И.Д. Прейслер требует отчетливого соблюдения методической последовательности в формировании знаний по изображению форм предметов действительности. Выделим основополагающие факторы его методики обучения:

- знание правил и законов научного построения изображения на изобразительной плоскости;
- система последовательного усложнения учебных заданий.

Метод обобщения формы, ранее предложенный художником эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером, Прейслер кладет в основу методики обучения рисунку с натуры. Другой метод – выявление геометрической основы сложной формы на начальной стадии рисунка – помогал учащимся быстро понимать форму изображения и убедительно трактовать ее на изобразительной плоскости. Практические занятия И.Д. Прейслер начинает с рисования кривых и прямых линий, различных геометрических форм, а уже потом – фигуры человека. В процессе обучения рисунку педагог предлагает ученику запоминать основные схемы построения простых и сложных форм разных геометрических тел, при этом отмечая важность усвоения этих схем для последующего их применения в рисунке человеческой фигуры. Мастер советует заучивать главные схемы построения фигуры, ее частей, прежде чем приступить к самому рисунку человеческой фигуры. После этого он предлагает использовать их в рисунке для нахождения движения, общего характера сложной формы. Предложенные И.Д. Прейслером схемы построения помогали ученику легко и быстро схватывать и правильно передавать сложную форму на изобразительной плоскости.

Отметим, что твердое знание схем построения различных форм на изобразительной плоскости, которое было необходимо при переходе на следующий этап обучения рисунку, – важный момент в методике И.Д. Прейслера. Метод схем в обучении рисунку служил основой активного развития изобразительных знаний учеников, в дальнейшем он был использован и развит художниками-педагогами Русской академии художеств. Для нашего исследования важно, чтобы ранее усвоенные знания были связаны с последующими. Знание схем построения различных форм на изобразительной плоскости является необходимым условием эффективности и качества знаний по рисунку, их интеграции в непрерывной системе художественного образования.

Основу художественной системы обучения И.Д. Прейслера составляет методика последовательного построения рисунка с натуры, в которой работу над рисунком он разбивает на отдельные этапы: 1) композиционное размещение изображения и определение общего движения и характера формы; 2) линейное рисование; 3) пластическая моделировка формы светотенью. В настоящее время эти этапы работы над рисунком являются обязательными для учащихся каждой ступени обучения в непрерывной системе художественного образования. Обучающийся обязан закреплять отдельные этапы рисунка, так как каждый предыдущий является основой и составной частью последующего. Последовательное выполнение рисунка дает возможность ученику ясно осознать каждый этап построения изображения на изобразительной плоскости.

В методику построения фигуры человека И.Д. Прейслером были внесены новые правила. Для правильного определения положения в пространстве фигуры, ее частей он предлагает использовать вертикальные и горизонтальные линии как основные ориентиры на изобразительной плоскости, для уточнения общей формы человеческого тела – основные осевые линии.

Большое значение в своей методике обучения рисованию И.Д. Прейслер придает умению овладеть линейным рисунком. Художник отмечает, что линия в рисунке должна помогать зрителю «читать» объем и характер формы тела: «Там, где линия показывает уходящую в глубину форму и свет на ней, она должна быть тонкой и легкой, сходящей на нет; там же, где линия должна подчеркнуть объем формы и дать намек на тень, ее следует усилить нажимом карандаша на бумагу ...» [1, с. 14].

И.Д. Прейслер дает конкретные методические указания по выявлению формы предметов средствами светотени: «Выявляя форму предмета светотенью, надо внимательно следить за его поверхностями и подчеркивать штрихами их направление – “тень у квадрата прямая, а у шара круглая”» [1, с. 15]. Сегодня данный способ является необходимой установкой в трактовке форм предметов средствами светотени.

Во всех общеобразовательных школах, гимназиях и училищах России начала XIX века было введено рисование как важный и самостоятельный учебный предмет. В Москве в 1825 году учредили Училище технического рисования, на одном из отделений которого готовили учителей рисования для школ общего образования.

Это училище до 1879 года было одним из первых в Российской империи учебных заведений, выпускавших для школ специалистов такого профиля.

Курс рисования строился на наглядном изучении законов линейной перспективы, светотени. Считалось, что учащиеся будут более успешно строить форму геометрических тел, распределять свет и тени на ее поверхности, если они освоят основы перспективы.

Значительный вклад в теорию, практику и методику обучения внесла русская школа академического рисунка. В Петербурге в 1758 году была основана Академия художеств, где впервые обучение русских художников было поставлено на высоком уровне.

В это время при академии было создано воспитательное училище, куда принимали мальчиков раз в три года. В училище с 1764 года обучение изобразительной грамоте начиналось с шести лет, с 1800 года – с девяти, с 1811 года – с двенадцати и продолжалось во второй половине XVIII века пятнадцать, в первой половине XIX века – двенадцать лет.

Так как в России появились школы, осуществлявшие начальное художественное образование, уже в 1840 году воспитательное училище было отменено. В академии для выявления будущих одаренных воспитанников ввели вступительные экзамены. Академия художеств, в которой способные юноши готовились к профессиональной деятельности, стала высшим учебным заведением. Срок обучения сократился до шести лет.

На основе, принятой во всех европейских академиях, была создана система художественного образования. Воспитанники разделялись на пять возрастных групп, в каждой из которых учились приблизительно по три года. Общеобразовательные предметы и рисунок изучали ученики первых трех групп, а специализированные дисциплины – в четвертой возрастной группе, где начиналась специализация по классам гравирования, архитектуры, скульптуры и живописи. *Для нас очень важно учитывать этот факт.* Развитию интереса учащихся в получении ремесла способствует их деление по специальным классам. Значимым условием успешного осуществления интеграции знаний является сохранение устойчивого интереса к выбранной профессии.

В основу метода обучения русской школы академического рисунка было положено рисование с натуры, которое начиналось с изучения слепков античных скульптур. *Сегодня* рисование с натуры как вид занятий по изобразительному искусству предусматривается на каждой ступени обучения в непрерывной системе художественного образования.

В академическую систему обучения впервые был включен рисовальный экзамен. «Рисовальный экзамен – градусник, указывающий на талант избранника или на бездарность труженика» [2, с. 145]. Периодически устраивались просмотры учебных работ учащихся каждого класса, один раз в месяц проводились экзамены по рисунку фигуры, каждые четыре месяца – экзамены, для которых ставили постановки из двух и более натурщиков. По окончании академии в качестве поощрения ученикам, получившим лучшие оценки комиссии за выполненную работу, присуждались большие и малые серебряные медали, затем большие и малые золотые. Такой учет и оценка теоретических и практических знаний, получаемых учениками в процессе обучения рисунку, повышали успеваемость и способствовали развитию серьезного отношения к рисованию.

В академии второй половины XVIII – первой половины XIX века отмечается дифференцированная система перевода обучаемых из класса в класс на основании их индивидуальных возможностей и способностей. Такая организация учебного процесса, во-первых, принуждала каждого педагога целенаправленно вести занятия с каждым учеником, помогая сознательно овладевать мастерством, с должным вниманием следить за его успехами, во-вторых, создавала благоприятную почву для усовершенствования методики преподавания и выработки новых, более результативных методов и приемов обучения [1, с. 26]. *Для современной школы важно, чтобы ученик не только выполнял программные задания, но и приступал к новому заданию, только тогда, когда усвоено и прочно закреплено предыдущее, добивался постепенного и неуклонного подъема строго на всех ступенях.* Непрерывность предполагает наличие базы прочных знаний, умений и навыков для перевода на следующую ступень обучения.

На научном обосновании каждого положения академического рисунка строилась система художественного образования. Об этом свидетельствуют сохранившиеся труды А.П. Лосенко, В.К. Шебуева, И. Урванова и других мастеров академии.

Важными для нашего исследования являются методы обучения, которые служат основой быстрого достижения успехов в процессе обучения рисованию.

Серьезное внимание русские художники-педагоги уделяли сознательному овладению учеником знаниями по основам изобразительной грамоты. С этой целью мастера академии пытались построить методику обучения так, чтобы решение сложнейших вопросов рисунка вызывало сознательность ученика.

В соответствии с учебной программой по рисованию с натуры гипсы представляли классические образцы искусства, на которых следовало учиться пластике, конструктивному раскрытию анатомического строения формы. Ученикам задавали рисунок гипсового слепка головы или фигуры античных героев для того, чтобы выработать у воспитанников умение дополнять мертвую форму живым движением, сообщать ей особое напряжение. Этот методический прием был направлен на развитие образного мышления, активное восприятие учеником натуры. Выявление большой формы тоном было началом в работе над рисунком, где главной задачей считалось создание впечатления схожести гипсовых слепков с живым человеком, а не точная передача особенностей гипса как материала и его моделей.

Такой способ работы над натурой вел к лучшему усвоению знаний и более прочному их закреплению. Кроме того, сознательность являлась отправной точкой для углубления и расширения полученных знаний, способствовала творческим исканиям, развивала интерес и стремление к дальнейшему совершенствованию. Важным условием развития интеграции знаний в процессе овладения изобразительной грамотой является пробуждение и укрепление сознательного отношения ученика к предмету изображения.

Методы личного показа профессорами возможных путей рисования, наглядного показа работ учащихся академии и их преподавателей, известных мастеров искусства широко практиковались в академии. Кроме того, издавались руководства и методические пособия, иллюстрированные таблицами, схемами, упражнениями, показывающими, как надо рисовать, какими средствами и методами.

Метод личного показа совместно с объяснением тех или иных правил и законов рисунка, особенностей отдельных стадий его выполнения использовал художник-педагог А.П. Лосенко. Личный показ как метод преподавания обучал ученика вдумчивому, глубокому пониманию изображаемой формы.

В дальнейшем этот метод стал обязательным в педагогической практике русской художественной школы. Чтобы помочь ученику быстрее и увереннее овладевать теоретическими и практическими знаниями реалистического изображения, художник-педагог должен был в классе академии основательно, с методической последовательностью раскрывать и наглядно показывать любое положение академического рисунка. *В настоящее время* личный показ с раскрытием научных методов изображения реальных форм является ведущим методом обучения рисунку с натуры в непрерывном художественном образовании.

Художники-педагоги академии в целях грамотного изучения изображаемого объекта создавали методику наглядного раскрытия правил, законов, схем построения форм реальной действительности. Конструктивную схему анализа формы головы, фигуры человека, разработанную мастерами эпохи Возрождения, А.П. Лосенко использует и наглядно раскрывает в своем пособии по рисованию. Его рисунки-схемы показывают пропорциональные и конструктивно-анатомические закономерности строения формы головы человека в фас или профиль, изменение характера формы при наклонах и поворотах головы. В дальнейшем для учеников академии владение схемами, правилами, законами выявления внутренней конструкции форм изображения явилось основой успешного выполнения рисунка.

К.П. Брюллов, А.Е. Егоров, В.К. Шебуев и другие художники-педагоги очень много сделали для распространения в русской академии метода рисования предметов с разных точек зрения. Такой метод, активно способствующий развитию знаний о форме изображаемых предметов, их положения в пространстве, говорил о важности и необходимости его применения в обучении рисунку. Например, прежде чем приступить к рисунку головы, педагог В.К. Шебуев вначале начинает с указания структурного строения форм деталей (нос, глаза, губы, ухо) и их изображения во всех поворотах и с различных точек зрения [3, с. 62]. Мастера утверждали, что выполнение таких заданий необходимо для успешной практической работы художника [4, с. 10–15]. Похожее упражнение выполнял К.П. Брюллов. Сорок раз он рисовал древнегреческую скульптурную группу Лаокоона по рекомендации своего учителя А.И. Иванова. С любой точки зрения, не глядя на натуру, по памяти, по представлению А.Е. Егоров мог изобразить гипсовую или человеческую фигуру [5, с. 86].

Для того чтобы основательно изучить изображаемую форму, мастера академии применяли рисование по памяти.

Заключение. Эпоха XVIII–XIX веков внесла в основы изобразительной грамоты и в практику непрерывного художественного образования свои важные знания. Художники-педагоги академии устанавливали методику обучения рисунку, основанную на системе правил, законов, схем реалистического изображения согласно законам перспективы. Система рисования периода расцвета академии строилась на принципах научного, сознательного применения методов изображения форм действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ростовцев, Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1982.
2. Рамазанов, Н. Материалы для истории художеств в России / Н. Рамазанов. – М., 1863.
3. Фомичева, З.И. А.Г. Венецианов – педагог / З.И. Фомичева. – М.: АХ СССР, 1952.
4. Лейзер, И.М. Зарисовки и наброски: Школа изобразительного искусства / И.М. Лейзер. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1966. – Вып. 5.
5. Жемчужников, Л.М. Мои воспоминания из прошлого 1828–1852 / Л.М. Жемчужников. – М., 1926.

REFERENCE

1. Rostovtsev N.N. History of drawing teaching methods. Russian and Soviet school of drawing. – M.: Education, 1982.
2. Ramazanov N. Materials for the History of Arts in Russia. – M., 1863.
3. Fomicheva Z.I. A.G. Venetsianov – teacher. – Moscow: USSR Academy of Arts, 1952.
4. Leiser I.M. Sketches and sketches: School of Fine Arts. – 2nd ed. – M.: Art, 1966. – Vol. 5.
5. Zhemchuzhnikov L.M. My memories from the past 1828–1852. – M., 1926.

Поступила в редакцию 05.07.2017

Адрес для корреспонденции: e-mail: voe96@tut.by – Василевич О.Е.