

Методы обучения, направленные на овладение основными приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования (на примере школ и гимназий с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла)

Е.О. Соколова

Государственное учреждение образования «Гимназия № 4 г. Витебска»

Одним из направлений развития художественного образования в Республике Беларусь на современном этапе являются школы и гимназии с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. При изучении дисциплин изобразительного цикла в данных школах основными видами художественной деятельности являются рисование с натуры и декоративное рисование.

Цель статьи – определение, научное обоснование и экспериментальная проверка наиболее эффективных методов обучения, направленных на овладение основными приемами стилизации в процессе натурного и декоративного рисования.

Материал и методы. *Объектом исследований данной работы является процесс обучения дисциплинам изобразительного цикла в специализированных школах с художественно-эстетическим уклоном Республики Беларусь, а предметом – методы овладения основными приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования.*

Результаты и их обсуждение. *Автор рассматривает одно из важных средств взаимосвязи натурного и декоративного рисования – метод стилизации. Стилизация как художественный метод, который используется при натурном и декоративном рисовании, а также при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера, актуален для всей системы художественного образования.*

Исследуя вопрос повышения эффективности овладения приемами стилизации при взаимосвязи натурного и декоративного рисования, автор обращает внимание на следующие методы обучения: обобщения и упрощения, анализа и синтеза, сравнения, наблюдения и целевой установки.

Заключение. *При использовании данных методов обучения у учащихся развиваются художественно-образное мышление, наблюдательность, аналитико-синтетический подход, формируются чувство пропорций и целостное видение формы, художественный вкус, воображение и фантазия, необходимые как при выполнении рисунка с натуры, так и при выполнении декоративного изображения.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, методы обучения, рисование с натуры, декоративное рисование, стилизация, обобщение, упрощение, анализ, синтез, наблюдения, сравнения, установка.*

Teaching Methods Aimed at Forming of the Basic Stylization Skills in Interconnection of Life and Decorative Drawing (evidence from schools and gymnasiums with enhanced study of Arts and Aesthetics)

E.O. Sokolova

State educational establishment «Vitebsk Gymnasium No. 4»

Currently, schools and gymnasiums with enhanced study of Arts and Aesthetics are one of the directions of art education development in the Republic of Belarus. They not only give general artistic education, but also play an important role in all-round and harmonized personal development of a modern schoolchild.

The basic activities of young learners in such schools are life drawing and decorative drawing. The author studies stylization as one of the main means of correlation between life and decorative drawing. This artistic method is used both in life and decorative drawing, as well as in Applied and Decorative Art and has great importance in artistic education. That is why in this study the author aims to define the most effective methods of teaching basic stylization skills in life and decorative drawing, scientifically substantiate them and practically test their effectiveness.

The author studies the issues of improving efficiency in the process of building stylization skills in correlation of life and decorative painting and draws attention to the following teaching methods: generalization and simplification, analysis and synthesis, comparison, observation and goal setting. The usage of these methods proves effective for the development of artistic and creative thinking, observation, analytic-synthetic approach, as well as for forming the feeling of proportion and integral perception of the form, artistic taste, imagination and creativity, which are important both in life drawing and in decorative drawing.

Key words: Arts, decorative and applied art, teaching methods, life drawing, decorative drawing, stylization, generalization, simplification, analysis, synthesis, observations, comparisons, goal setting.

Приоритеты современного образования сосредоточены в целом на развитии интеллектуально-творческой личности, свободно ориентирующейся в различных областях знания и культуры. Большая роль в решении данных вопросов отводится специализированным школам с художественно-эстетическим уклоном, основной функцией которых является всестороннее развитие личности школьника на уроках изобразительного искусства.

В освещении образовательного значения уроков изобразительного искусства, обосновании отдельных методов повышения эффективности уроков изобразительного искусства ведущее место занимают работы таких известных ученых и методистов, как Г.В. Лабунская, Н.Н. Ростовцев, Б.Г. Смирнов, В.С. Щербakov и др.

Теоретические поиски и методические разработки проблемы эстетического воспитания учащихся средствами национального искусства на уроках изобразительного искусства нашли свое научное обоснование, положение и развитие в работах видных ученых и педагогов: Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой, Б.В. Неменского, Б.П. Юсова и ряда других. Большой вклад в изучение национального искусства на уроках изобразительного искусства и определение его роли в художественно-эстетическом воспитании учащихся внесла исследователь Т.Я. Шпикалова.

При изучении дисциплин изобразительного цикла основными видами художественной деятельности являются натурное¹ и декоративное рисование², которые базируются на развитом восприятии натуры, а также на ее отражении с помощью различных изобразительных средств и приемов.

На основании анализа психолого-педагогической, методической и искусствоведческой литературы мы выявили один из важных факторов, который является необходимым при выполнении как реалистического, так и декоративного изображения – это принцип обоб-

щения или упрощения формы изображаемого объекта действительности. «Обобщение» является определяющим фактором в ходе выполнения рисунка с натуры, особенно на первоначальном этапе изображения. В то же время предельная обобщенность формы и подчеркнутость ее выразительных деталей характерны для рисунка, выполненного методом стилизации в процессе декоративного рисования и изготовления эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

Стилизация – это метод, при котором у учащегося закладываются фундаментальные научные знания о действительности, формируются художественно-обобщенные представления об разных ее сторонах. При этом натурное рисование является той основой, на которой «держится» декоративное рисование, а метод стилизации выступает как средство, позволяющее связать натурное и декоративное рисование.

Использование метода стилизации в процессе натурального и декоративного рисования, а также при выполнении изделия декоративно-прикладного характера занимает важное место в художественном развитии школьника и выполняет следующие функции:

- учит видеть «большие» отношения формы изображаемого объекта, развивает чувства пропорций и целостное видение формы;
- развивает художественно-образное мышление, наблюдательность, воображение и фантазию;
- способствует лучшему пониманию взаимосвязи природы явлений: натура–стилизация–материал;
- формирует художественный вкус и представления о национальном искусстве;
- раскрывает истинную природу явлений «стиль», «декоративно-прикладное искусство» и «натурное рисование» в процессе изучения действительности на практических занятиях изобразительного цикла.

На наш взгляд, стилизация как художественный метод, который используется при натурном и декоративном рисовании, а также при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства, актуален для всей системы художественного образования.

Однако сегодня этот вопрос недостаточно изучен. В связи с этим целью данной статьи яв-

¹ Под натурным рисованием мы понимаем реалистическое изображение различных объектов и явлений действительности.

² Под декоративным рисованием мы подразумеваем изображение, основанное на творческой переработке, видоизменении объектов и явлений окружающей действительности при наибольшем художественном обобщении (стилизации) с учетом национальных традиций и материала.

ляется определение, научное обоснование и экспериментальная проверка наиболее эффективных методов обучения, направленных на овладение основными приемами стилизации в процессе натурального и декоративного рисования.

Материал и методы. Объектом исследований данной работы является процесс обучения дисциплинам изобразительного цикла в специализированных школах с художественно-эстетическим уклоном Республики Беларусь, а предметом – методы овладения основными приемами стилизации при взаимосвязи натурального и декоративного рисования.

Методологической основой данного исследования явились работы ученых в области теории и методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству, педагогики и психологии.

Основные теоретические положения данного исследования, касающиеся природы рисования с натуры и различных видов рисования, базируются на фундаментальных трудах ученых, художников-педагогов Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Н.Э. Радлова, Е.И. Игнатьева, С.П. Ломова, В.К. Лебедко, О.А. Авсияна и др.

По психолого-педагогическим закономерностям изобразительной деятельности рисования с натуры и декоративного рисования нам оказали большую помощь результаты многих исследований известных ученых: Н.Н. Волкова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, В.С. Кузина, Л.С. Выготского, Р. Арнхейма, Р. Вудворда, П. Линдсея, Д. Нормана, С.Е. Игнатьева, П.М. Якобсона и др.

В области исследований художественного стиля и стилизации мы опирались на фундаментальные научные труды А. Лосева, Г. Вельфлина, В.Г. Власова, Т.Я. Шпикаловой и др.

Результаты и их обсуждение. Среди многообразия методов обучения, выдвигаемых современной педагогикой, в рамках нашего исследования были определены методы, которые способствуют наиболее эффективному овладению приемами стилизации на уроках натурального и декоративного рисования, среди которых необходимо отметить методы:

- обобщения и упрощения;
- анализа и синтеза;
- сравнения;
- наблюдения;
- целевой установки.

Метод обобщения и упрощения. Необходимо сказать, что буквально все художники-педагоги академической школы рисунка приходили к одному выводу: изображение любого объекта действительности следует начинать с «большой» формы, выявления общей массы объема, а затем уже переходить к деталям [1]. По-

этому создание любого изображения начинается с выявления его обобщенной характеристики. Такой метод позволяет без особого труда разобратся в закономерностях строения любых сложных объектов и передать наиболее характерные и типичные особенности формы изображаемого объекта как при рисовании с натуры, так и при выполнении стилизации.

Использование метода обобщения при выполнении изображения заключается в упрощении сложных задач, установлении методической последовательности построения изображения от простого к сложному.

Исходя из дидактического принципа обучения (от простого к сложному, от общего к частному), большинство художников-педагогов академической школы рисунка считали необходимым для облегчения изображения сложной формы на плоскости в начальной стадии построения изображения упрощать ее сложную конструкцию до простых геометрических форм. Метод обобщения и упрощения формы изображаемого объекта путем разложения ее на геометрические тела широко использовали в своих методических системах обучения А. Дюрер, И.Д. Прейслер, А.П. Лосенко, В.С. Шебуев, А.П. Сапожников, братья Дюпони, П.П. Чистяков, Д. Кардовский, А. Ашбе. По их мнению, все предметы окружающей действительности, начиная от простейших объектов до изображения фигуры человека, можно рассматривать с геометрической точки зрения. В основе формы каждого предмета обнаруживается геометрическая фигура или тело: куб, цилиндр, шар, конус, призма, пирамида и другие.

Геометрическая основа объектов действительности очень часто используется при выполнении стилизации, когда на основе простых геометрических форм художник передает то основное и характерное, что есть в изображаемом объекте. Геометрический способ формообразования при выполнении стилизации является наиболее распространенным при изготовлении изделий декоративно-прикладного характера. Так, например, в белорусском народном искусстве сюжеты орнаментальных мотивов в вышивке, ткачестве, деревообработке в большинстве своем имеют геометрический характер. Поэтому геометрический способ обобщения формы объекта действительности при рисовании с натуры постепенно подводит учащихся к выполнению стилизации геометрическим способом формообразования при создании эскиза изделия декоративно-прикладного характера.

Из всего вышесказанного необходимо отметить, что «*обобщения*» и «*упрощения*», являясь

формой отражения общих и основных признаков и качеств объектов и явлений действительности, позволяют не только понять и правильно изобразить данный объект действительности в процессе натурального рисования, но и путем сознательного отбора главного и характерного в объекте, создать полноценный декоративный образ в процессе выполнения стилизации.

Метод анализа и синтеза. Любой изобразительный процесс включает в себя мыслительную деятельность, основу которой составляют мыслительные операции – анализ и синтез. «Четко характеризуясь своей конкретной направленностью и являясь противоположными друг другу операциями, анализ и синтез вместе с тем неразрывно связаны, всегда целенаправленны и призваны решать конкретную задачу» [2].

Взаимоотношение анализа и синтеза выражается в общепринятом порядке выполнения любой художественной работы – от общего к частному и от частного снова к общему.

В процессе работы над рисунком с натуры анализу и синтезу подвергаются определенные стороны, признаки, качества изображаемых объектов: форма, конструкция, пропорции, пространственное положение. В процессе натурального рисования анализу и синтезу подвергается не только натура, но и само изображение [3]. Постоянный анализ и синтез натуры и изображения – необходимое условие познания натуры с целью ее изображения. При декоративном рисовании вся аналитико-синтетическая деятельность направлена на исследование изображения, так как при выполнении стилизованного изображения процесс познания натуры невозможен, он опосредован анализом и синтезом образа данного объекта, полученного при натурном рисовании и запечатленного в памяти рисующего. В этих условиях качество изображения напрямую зависит от глубины памяти и развитости воображения учащегося. Поэтому для возможности создания полноценного декоративного образа заданного объекта требуется предварительно исследовать и познать соответствующий предмет с натуры. Изучение натуры заключается не только в накоплении зрительных впечатлений, но и сознательном отборе этих впечатлений, основанных на анализе и синтезе характерных особенностей натуры, которые будут использованы при выполнении стилизации на уроках декоративного рисования.

Таким образом, развитие аналитико-синтетического подхода учащихся на уроках рисования с натуры является важным звеном в переходе от натурального рисования к декоративному.

Метод сравнения. Сравнение представляет собой мысленное установление сходства или различия сопоставляемых объектов и явлений

окружающей действительности, а также их отдельных частей.

Любое сравнение предполагает последовательное выделение тех или иных признаков, сторон предметов. Посредством сравнения определяется то общее, что имеется между отдельными объектами или явлениями, которые объединяются в конкретную группу, категорию. В процессе сравнения происходит выделение не только общих, но и основных признаков, характеризующих сущность данных объектов и явлений. Чем точнее ученик установит общее и основное в изображаемых объектах, тем он глубже познает и поймет их форму, конструкцию и пропорциональные отношения. Для этого необходимо приучить учащихся активно смотреть на природу, часто сверяя части и целое, глядя попеременно на разные участки модели, находить их верное соотношение.

Залогом успешного процесса рисования с натуры является и постоянное сравнение изображения с натурой. Сравнивая свой рисунок с натурой, ученик систематически контролирует весь процесс работы, «устанавливая соответствие и несоответствие изображения с натурой, находя в рисунке те или иные ошибки, неточности, исправляя их» [4].

В процессе выполнения стилизации заданного объекта действительности внимание школьника направлено на сравнение отдельных частей самого изображения, так как натура в данном случае недоступна. Постоянное сравнение одной части изображенного объекта с другой, одного участка рисунка с другим помогает учащимся найти верные соотношения частей и целого, что приводит к созданию полноценного декоративного образа.

Метод наблюдения. Изучая особенности изобразительной деятельности детей, Е.И. Игнатьев отмечает, что «умение наблюдать природу является предпосылкой успешного развития изобразительной деятельности школьника» [5].

Великий русский педагог К.Д. Ушинский придавал большое значение умению наблюдать. Значение наблюдения в умственном развитии школьника он рассматривал так: «Всякое не мертвое, не бесцельное обучение имеет в виду готовить дитя к жизни; а ничего не может быть важнее в жизни, как уметь видеть предмет со всех сторон и в среде тех отношений, в которые он поставлен. Если мы вникнем глубже в то, что обыкновенно зовется в людях замечательным или великим умом, то увидим, что главным образом есть способность видеть предметы в их действительности, всесторонне, со всеми отношениями, в которые они поставлены» [6].

Умению наблюдать и тонко видеть предметы и их свойства необходимо обучать школьников. Постоянные наблюдения за окружающим миром

приучают школьников присматриваться к различным объектам и явлениям действительности, подмечать в них типичные для целого ряда объектов черты, видеть внутренние стороны объектов и явлений, что совершенно необходимо как при выполнении рисунка с натуры, так и при создании стилизованного изображения.

Особое значение развития наблюдательности и внимания школьник приобретает на уроках рисования с натуры, где процесс изображения, как правило, начинается с внимательного изучения натуры. Рисуя с натуры различные предметы реальной действительности, наблюдая гармоничную слаженность форм предметов, учащиеся тем самым развивают свою наблюдательность, приучаются не пассивно рассматривать, а изучать, исследовать их. Формирование способности целенаправленно, осознанно и внимательно наблюдать расширяет круг зрительных впечатлений и способствует более точному и полному представлению об объектах действительности при последующем выполнении стилизации. Поэтому изучение действительности, особенностей и закономерностей формы, цвета, пространственного положения предметов, стремление увидеть за деталью, мелочью главное и существенное – все это приводит к развитию внимания и наблюдательности школьника, которые необходимы как при натурном, так и при декоративном рисовании.

Наблюдательность как способность представляет собой продукт целенаправленного наблюдения и формируется лишь при условии осознанного восприятия действительности, проявляясь в умении подмечать существенные, характерные, в том числе и малозаметные, но наиболее типичные свойства предметов и явлений. Однако она сформировывается только в том случае, если предварительные наблюдения будут отличаться высокой эффективностью. Для эффективности наблюдения важны определенные организационные условия, прежде всего, конкретная *установка* на специально организованное наблюдение. Например, изображая дерево с натуры, ученик получает установку на последующее декоративное изображение этого дерева. В процессе выполнения учебного задания ученик должен выявить особенности формы конкретного дерева, его деталей, определить его пропорциональные отношения, найти наиболее важные для характеристики изображаемого объекта черты и признаки, свойст-

венные данному объекту. В рисунке такие особенности служат важным исходным материалом для создания образного представления об изображаемом объекте, которые в дальнейшем будут использованы для создания его декоративного образа при выполнении стилизации.

Заключение. Необходимо отметить, что процесс выполнения учебно-творческих заданий на уроках натурального и декоративного рисования неизбежно включает в себя художественно-образное обобщение, системное трансформирование и соподчинение многообразных признаков, характеристик и свойств натурального объекта для установления в их взаимоотношениях такого порядка, который позволит наглядно выразить наиболее существенные и характерные его качества. Это достигается при помощи вышеперечисленных методов, комплексное использование которых, как показали поисковый и формирующий этапы экспериментального исследования, способствует повышению эффективности овладения приемами стилизации на уроках натурального и декоративного рисования в школах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кардовский, Д.Н. Пособие по рисованию / под общ. ред. проф. Д.Н. Кардовского [и др.]. – М.: В. Шевчук, 2006. – С. 124.
2. Кузин, В.С. Психология / В.С. Кузин. – М.: Высшая школа, 1982. – С. 151.
3. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. – М.: АПН РСФСР, 1950. – С. 47.
4. Радлов, Н.Э. Рисование с натуры / Н.Э. Радлов. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – С. 71.
5. Игнатьев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьев. – М.: Учпедгиз, 1961. – С. 23.
6. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / К.Д. Ушинский. – М., 1974. – Т. 1. – С. 94.

REFERENCES

1. Kardovski D.N. Posobiye po risovaniyu [Drawing manual], M.: V.Shevchuk, 2006.
2. Kuzin V.S. Psihologiya [Psychology], M.: Vysshaya shkola, 1982.
3. Volkov N.N. Vospriyatiye predmeta i risunka [Perception of an Object and a Drawing], M.: APN RSFSR, 1950.
4. Radlov N.E. Risovaniye s naturi [Life Drawing], L.: Khudozhnik RSFSR, 1978.
5. Ignatyev E.I. Psihologiya izobrazitelnoi deyatel'nosti detei [Psychology of Painting Activity of Children], M.: Uchpedgiz, 1961.
6. Ushinski K.D. Izbranniye pedagogicheskiye sochineniya: v 2-h tomah [Selected Pedagogical Compositions], M., 1974, V. 1.

Поступила в редакцию 10.03.2014. Принята в печать 21.04.2014
Адрес для корреспонденции: e-mail: elena.vit@mail.ru – Соколова Е.О.