

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РИСУНКА (из опыта работы студентов I курса художественно- графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова)

Сенько Дмитрий Степанович,
кандидат педагогических наук, доцент
Корунная София Сергеевна,
студентка I курса художественно-графического факультета
ВГУ имени П.М. Машерова

Рисование... такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь есть свои незыблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо изучать...

П.П. Чистяков

Рисунок является одной из основных учебных дисциплин в системе подготовки художника-педагога. Обучение рисунку способствует развитию творческих способностей, визуального мышления и коммуникативных навыков, является неотъемлемой частью выполнения работ по живописи, композиции, скульптуре. В статье представлен анализ проблем, возникающих у студентов-первокурсников художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова при выполнении учебного рисунка. Результаты исследования могут быть полезны для учителей учреждений образования и культуры, занимающихся подготовкой абитуриентов к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения художественного профиля.

Введение. Рисунок играет важнейшую роль в развитии у студентов художественно-образного, объемно-пространственного и композиционного мышления, вырабатывает умение целенаправленного наблюдения окружающей действительности.

Студенты I курса художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова в рамках дисциплины «Академический рисунок» изучают особенности изображения гипсовых геометрических тел, гипсовых розеток, предметов быта, овощей и фруктов, чучел птиц, драпировки, натюрмортов, интерьеров.

Овладение практическими умениями и навыками изображения геометрических тел и предметов быта способствует успешному освоению более сложных форм и готовности к решению более сложных изобразительных задач в последующем, выполнению заданий по графике,

живописи, композиции, скульптуре и другим дисциплинам. В связи с этим на начальном этапе обучения студентов важно выявить ошибки, допускаемые в работах, проанализировать причины их возникновения, определить пути повышения качества подготовки специалиста.

Цель статьи: выявление путей совершенствования практических умений и навыков студентов при выполнении заданий по дисциплине «Академический рисунок».

Основная часть. С целью изучения проблем, возникающих у студентов I курса художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова при выполнении рисунка, было проведено анкетирование. В нем приняли участие 11 преподавателей художественно-графического факультета. Анкетный лист включал 5 вопросов об основных трудностях, возникающих у студентов в процессе выполнения заданий

по рисунку. Результаты исследования показали, что чаще всего ошибки допускаются при:

- выполнении компоновки (27%);
- выполнении построения (63%);
- применении законов перспективы (36%);
- моделировке форм тоном (45%).

Вместе с этим 27% преподавателей выделяют и другие проблемы: неразвитый глазомер, непонимание конструкции, неумение находить точные пропорции, недостаточное «чувство формы», срисовывание формы вместо ее анализа, непоследовательное ведение работы, недостаток практического опыта. Одна из главных задач при обучении рисунку – научиться правильно видеть объемную форму предмета и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги. Русский художник и педагог П.П. Чистяков говорил: «Рисовать – значит соотносить» [1]. Это, следовательно, постоянно анализировать процесс создания изображения и его результаты.

В технике рисунка на первый план выдвигается умение свободно, автоматически проводить прямые линии, эллипсы, окружности и более сложные кривые, наносить тон. Упражнения на развитие и закрепление этих навыков следует выполнять в свободное от занятий время. Для отработки умений и навыков грамотного рисования на начальных этапах обучения не стоит увлекаться рисованием по представлению и по памяти, из-за сложности создания изображения, недостатках развития у студентов зрительной памяти. Итальянский художник эпохи Возрождения Ченнино Ченнини (1372–1440) был твердо убежден, что наибольшую пользу в обучении приносит рисование с натуры [2].

По мнению преподавателей художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова, совершенствованию навыков рисования способствует ежедневный труд, постоянная практика, копирование работ художников, изучение специализированной литературы.

Немаловажную роль в подготовке студентов играют теоретические знания. Книги художников являют собой сочетание теории и практики, концентрируют положительный опыт, раскрывают вопросы художественного мастерства. В учебных пособиях по рисунку рассматриваются основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической анатомии, даются представления о форме, объеме и конструкции, техниках выполнения рисунка, содержатся примеры и последовательность выполнения работ. Над проблемами, связанными с методической последовательностью ведения рисунка, содержанием изобразительных действий, работали такие выдающиеся художники-педагоги, как Г. Беда, В. Демьянов, Н. Ли, В. Могилевцев, Э. Норлинг,

Р. Паранюшкин, В. Подрезков, Н. Ростовцев, Г. Смирнов, С. Тихонов, П. Чистяков и др.

В работе над рисунком важна последовательность выполнения действий. Любая художественная работа начинается с компоновки, размещения изображения в границах листа. Грамотное размещение предметов на формате листа – половина успеха, ведь ее неверное выполнение затмит даже самое совершенное построение или превосходную работу в тоне. В качестве распространенных ошибок композиционного решения 91% преподавателей отмечает:

1. Некорректное соотношение между предметами и фоном. Изображение на листе выглядит слишком крупным или слишком мелким. В первом случае, предметам «тесно», это вызывает ощущение зажатости. Во втором случае, предметы «плавают» на формате листа, что значительно снижает выразительность изображения.

2. Изображение находится слишком низко или слишком высоко. Свободное пространство между низом изображения и нижним краем листа должно быть больше, чем сверху изображения. Это придает ощущение устойчивости композиции. В противном случае изображение «сползает» с листа.

3. Рисунок неуравновешен, т.е. левая и правая части композиции не сбалансированы, изображение на листе смещается в одну из половин листа или совпадает с геометрическим центром листа, или его центральной осью.

Для успешного выполнения компоновки следует вести работу от общего к частному. Сначала необходимо найти и наметить общую массу, которую создают собой все предметы, а уже потом находить ее части, наметив контуры отдельных предметов.

В качестве повышения результативности обучения рисунку преподаватели художественно-графического факультета ВГУ имени П.М. Машерова рекомендуют выполнять предшествующие основной работе композиционные наброски – форэскизы. Создавая на полях или на отдельном листе бумаги форэскиз, студенты анализируют и прорабатывают возможные ошибки в композиционном расположении предметов на формате листа, выбирают оптимальные соотношения предметов, не допуская их значительного уменьшения или увеличения. Выполнение форэскиза снижает вероятность ошибок и ускоряет процесс работы. В учебнике Н. Ли «Рисунок. Основы учебного академического рисунка» приводятся подробные описания приемов и правил выполнения компоновки, предлагаются упражнения для развития композиционного видения [3].

Другой не менее важной трудностью у студентов, по мнению преподавателей (82% опро-

шенных), является выполнение линейно-конструктивного построения. «Всё в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра, надо учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете всё, что захотите», – писал французский художник П. Сезанн.

Самое главное на начальном этапе рисования – умение правильно отображать объемно-пространственную конструкцию форм предметов. Любой объемный предмет можно представить в виде плоских фигур: прямоугольников, треугольников, ромбов и других многоугольников, которые формируют объем и ограничивают его от окружающего пространства. Задача обучающихся заключается в правильном понимании сочетания между собой поверхностей, образующих форму. Форма подразумевает объем – трехмерную величину, которая ограничена в пространстве различными конфигурациями поверхностей. Объемное изображение отдельного предмета строится с использованием законов линейной и воздушной перспективы. Блилежащие углы и грани будут наиболее контрастными, а те, что находятся в глубине, – менее контрастными [3].

Для того, чтобы научиться грамотно и правильно изображать форму предмета, необходимо осознать скрытую от глаз внутреннюю структуру предмета – конструкцию. При внимательном анализе форм предметов в них всегда можно увидеть геометрическую конструктивную основу или сочетание нескольких таких основ. Вместе с тем студентов может подвести их невнимательность к построению невидимых или частично видимых частей конструкции, например, эллипсов и осей.

При рисовании предметов студентами необходимы знание и умение применять на практике законы перспективы. П. Чистяков писал: «Все существующее в природе и имеющее какую-либо форму подлежит законам перспективы. Умея применять законы перспективы, можно нарисовать все видимое неподвижное в природе верно» [1]. Решение академических задач по рисунку предполагает умение изобразить предмет так, чтобы тот выглядел объемным, а не плоским.

Перспектива используется не только для того, чтобы нарисованный предмет казался трехмерным, но и для создания иллюзии пространства. Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимся изменением их величины, очертаний и четкости, обусловленных степенью удаленности от точки наблюдения. Незнание законов перспективы приводит к явным нарушениям в рисунке [4].

По мнению многих педагогов, успех в работе над рисунком в значительной степени зависит от знания правил перспективы и умения применять их на практике. Это позволит студентам в дальнейшем изображать любой предмет с натуры убедительно и верно. Знание перспективы необходимо при рисунке интерьера, экстерьера, пейзажа, сюжетно-тематической композиции.

Преподаватели художественно-графического факультета отмечают, что немалое количество ошибок допускается студентами в определении пропорций предметов. Красота предмета во многом зависит от пропорций, строгой соразмерности и гармоничности. Пропорция в рисунке при создании реалистического изображения занимает главное положение наряду с такими понятиями, как конструкция, композиция, объемная форма.

Хорошие пропорции в рисунке предполагают наличие полного сходства с изображаемым предметом. В рисунке все тела, а также их части должны сравниваться друг с другом по признаку пропорциональных отношений. Чтобы правильно определять соотношение частей предмета, студенты должны, помимо знаний, развивать чувство пропорции, которое подразумевает наличие хорошего глазомера. Глазомер в свою очередь развивается в процессе длительных упражнений в рисовании с натуры. Вместе с тем тренируя глазомер, студентам надо развивать аналитическое мышление. Полагаться полностью на глазомер не рекомендуется, следует всегда анализировать предмет, форму. При изображении предметов студенты-первокурсники часто пренебрегают различиями в их размерах, обращая внимание лишь на их конфигурацию и форму, искажая тем самым пропорции и характер целого.

Необходимо помнить, что прежде чем переходить к светотональной проработке форм, необходимо проверить правильность решения предыдущих этапов работы, исправив ошибки и еще раз проверив пропорции, построение и перспективу. От того, насколько точно построен и подготовлен рисунок к завершающему этапу, будет зависеть дальнейший ход работы и его результаты.

Следует обратить внимание и на такую распространенную ошибку, как плановость. Плановость в рисунке предполагает разделение пространства на первый, второй и последующие планы. Предметы на дальнем плане менее контрастны по сравнению с ближним планом, тени светлеют, а света – темнеют. Посредством плановости передается пространственность и глубина изображения. В работах студентов преподаватели нередко отмечают нарушения плановости. Например, первый и второй планы в пространстве проработаны одинаково или на первом

плане предмет решен недостаточно четко и подробно. Как бы ни казалось, что передний и задний планы одинаковы, резкость переднего плана все равно чуть больше заднего [2].

Тоновое решение является одним из важных этапов ведения рисунка. В любом изображении ценится не только умение построить форму, но и умение придать ему выразительность, материальность, а это зависит от правильного решения тональных задач, количественных и качественных характеристик света на поверхности предмета в зависимости от его окраски, положения в пространстве и источника освещения.

Данный этап можно отнести к одним из самых трудоемких и длительных, когда предстоит довести рисунок до определенной степени завершенности, применив все свои знания и опыт практического выражения характера формы светотенью [5]. Основная ошибка студентов – проработка отдельных деталей, срисовывая с натуры лишь видимые светотеневые пятна, результатом чего является отсутствие целостности композиции, дробность, несогласованность деталей, монотонность.

Светотень начинают с рисунка светлых или темных участков постановки. Следует брать самую сильную и по отношению к ней приводить к согласованности другие тени, полутени, полусвета и света. П. Чистяков советовал: «Нарисовав фигуру как следует, надо начинать тушевку с теней, а света не чернить; когда свет и тень определились ясно, тогда делать полутона и прочее...» [1].

Любой учебный рисунок должен быть выполнен в строгой методической последовательности. Каждый этап ведения работы является неотъемлемой частью последующего и всего рисунка в целом. Для закрепления навыков выполнения рисунка рекомендуется заниматься скульптурой, живописью, графикой, изучать произведения известных художников в данных направлениях, т.к. это способствует выработке собственных изобразительных приемов.

Заключение. Важным фактором в повышении уровня мастерства студентов является мотивация к самосовершенствованию, практическая отработка навыков рисования и отдельных его этапов на основных и дополнительных занятиях, развитие насмотренности посредством посещения выставок, мастер-классов, просмотра работ художников и применения в дальнейшем зрительного опыта на практике.

Литература

1. Чистяков, П.П. Письма, записные книжки, воспоминания 1832–1919 / П.П. Чистяков; подгот. к печати, коммент. Э. Белютина, Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – 590 с.: ил.
2. Паранюшкин, Р.В. Техника рисунка / Р.В. Паранюшкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 186 с.: ил.
3. Ли, Н. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н. Ли. – М.: Эксмо, 2017. – 480 с.: ил.
4. Норлинг, Э. Объемный рисунок и перспектива / Э. Норлинг. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 160 с.: ил.
5. Могилевцев, В.А. Основы рисунка: учеб. пособие / В.А. Могилевцев. – СПб.: АРТИНДЕКС, 2007. – 72 с.: ил.