

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ ОСНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЭПОХА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА, ЭПОХА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ)

Василевич О.Е.

ГУО «Детская школа искусств № 3 “Маладик”», г. Витебск, Республика Беларусь

Ключевые слова: основы изобразительной грамоты, обучение рисованию, непрерывное художественное образование.

В данной статье автором представлены материалы диссертационного исследования, в которых прослеживаются основные важнейшие принципы исторического развития изобразительных знаний рисующих; основные «научные подходы» к изображению действительности; преемственность – как важнейшая установка в методах обучения основам изобразительного искусства; процесс обучения рисованию в системе непрерывного художественного образования.

Непрерывное художественное образование представлено нами пятью ступенями обучения:

- **первая ступень** – дети дошкольного возраста 2–7 лет;
- **вторая ступень** – дети младшего школьного возраста 7–11 лет;
- **третья ступень** – учащиеся среднего школьного возраста 11–15 лет;
- **четвертая ступень** – учащиеся старшего школьного возраста 15–19 лет;
- **ступень** – учащиеся, абитуриенты 17 лет и старше.

Эпоху **Древнего Египта** в истории развития знаний в процессе обучения рисованию следует рассматривать как начальный период установления системы правил и законов изображения форм предметов по канонам. (Канон – это совокупность твердо установленных правил, определяющих нормы в изобразительном искусстве.)

Египетский художник должен был знать принципы и методы построения рисунка, которые основывались на законах фронтальности, строго соблюдать правила различных канонов изображения. «Перспективное построение предметов у египтян подчинялось определенным правилам и законам. Сокращение поверхностей, уходящих в глубину, а также сокращение размеров предметов, удаленных от глаз наблюдателя не учитывалось» [4, 18]. При изображении многоплановой сцены, фигуры помещались одна над другой: фигуры, ближние к нам, на листе изображали внизу, дальние помещались на рисунке выше. Часто мастер отделял ряды изображений линией. Если же предметы, стоящие рядом, были похожи, то первый прорисовывался основательно, а остальные – лишь повторением контура первого.

Иногда в рисунках Древнего Египта применялось перекрытие-заслонение дальних предметов ближними, тем самым показывалось относительное расположение предметов в пространстве. Долгое время этот прием был единственным способом изображения глубины в рисунке. Многие ученые, художники, искусствоведы утверждают, что этот прием сохраняет плоскость стены, не дает представлений о глубине, что соответствовало, якобы, назначению искусства в то далекое время (П. Флоренский, Л.Ф. Жегин, Б.А. Успенский и др.). Однако Н.Н. Волков, анализируя явление «фигура – фон», подвергает сомнению это утверждение [2, 86], и довольно убедительно доказывает, что перекрытие египетские художники могли использовать уже и для передачи глубины пространства. Как видим, что используемое в изображении «перекрытие или загораживание одного предмета другим» применялось уже в искусстве Древнего Египта и к нему, имелся неоднозначный подход.

Использование различных способов передачи глубины в рисунках (перекрытие, линейные повторы, ракурсы) на первой и второй ступенях обучения рисованию в системе непрерывного художественного образования способствует лучшему усвоению знаний о форме предметов реальной действительности в пространстве. Можно предположить, что система канонов ограничивала возможности египетских художников в правильной научно обоснованной передаче пропорций фигуры человека, животных и других предметов и явлений действительности. Композиции изображений египетских художников подчиняются строгому порядку, организованы и логически «выстроены».

Следует отметить, что первоначальные изобразительные навыки ученики приобретали в общеобразовательных школах, в которых рисование было тесно связано с обучением письменной грамоте, со специфическим характером иероглифического письма, где вместо букв и слов изображались отдельные предметы; ученики овладевали рисунком, активно развивалось их образное мышление. После обучения рисованию в школе, а оно в Древнем Египте начиналось с 7 лет и продолжалось 13 лет, ученик приобретал профессию отца. Овладение профессией в Древнем Египте было родовым. По законам Древнего Египта сын обязан был приобрести профессию отца. Навыки изобразительного искусства передавались из поколения в поколение. Обучаясь искусству у своего отца, ученик получал возможность полностью овладеть навыками изобразительного искусства. И такой ученик, как правило, активнее поднимался до высокого совершенства в технике исполнения изображения.

Установленные в Древнем Египте каноны построения изображения позволяли ученикам активнее овладевать знаниями о форме изображаемого предмета, его пропорциях, движении. В настоящее время в системе непрерывного художественного образования канон изображения дает возможность учащимся быстрее трактовать форму предмета, его пропорции, движение.

В Древнем Египте формирование изобразительных знаний, умений и навыков осуществлялось систематически в процессе изучения схем и канонов, на постоянном копировании образцов. Процесс обучения рисованию строился на четких правилах, которые должен был строго соблюдать как ученик, так и сам педагог. Можно предположить, что канон в Древнем Египте являлся эффективным средством передачи знаний по основам изображения и успешно может использоваться в наши дни на отдельных занятиях изобразительного искусства.

Сегодня для современной художественной школы очень важно учитывать тот факт, что преемственность способствует эффективности в приобретении специальности. Такая передача знаний от отца к сыну позволяет ученику активнее усваивать изобразительные знания, умения и навыки на каждой ступени обучения; способствует единым правилам обучения рисованию.

Сегодня можно считать обоснованным, что египетские художники в методах обучения рисованию установили систему правил и законов построения изображения по канонам. Эти методы в дальнейшем использовали древнегреческие художники, а также применяют их и в современной художественной школе специалисты.

Эпоха Древнего Египта в истории развития знаний в процессе обучения рисованию позволяет выделить следующие основополагающие факторы методики обучения основам изобразительной грамоты:

1. Искусство Древнего Египта представляет собой особый тип культурного творчества с присущим только ему изобразительным, символическим языком построения изображения.
2. Раскрытие понятия «канон».
3. Осмысление роли канона в жизнедеятельности древних египтян.

4. Ознакомление с особенностями художественной трактовки образов в каноническом изобразительном искусстве Древнего Египта.

5. Выполнение копий с египетских рисунков, их устный и письменный разбор, написание сочинений, рефератов, курсовых и дипломных работ.

Так египетские художники от изображения отдельных предметов, разбросанных, не упорядоченных между собой, переходят к композициям рисунков, в которых расположение предметов подчиняется строгому порядку, канону. Канон в древнеегипетском искусстве выступает не сам по себе, а в соотношении с другими элементами композиции рисунка, где каждая деталь подчинена общей идее сюжета и несет несколько другие (нежели изначально заложенные) художественно-смысловые связи. Линейный рисунок Древнего Египта более выразительный, чем первобытный. Египетский художник уточняет пропорции частей изображаемого, точнее чувствует динамику «большой» формы объектов реальной действительности, трактуя в рисунках наиболее выразительный жест, позу, движение сформировавшегося образа изображаемого. В Древнем Египетском искусстве появляются новые приемы композиции: ритм, равновесие. Выявляются новые изобразительные средства – тон, пятно, цвет, которые способствуют достижению правдивости художественных произведений.

Эпоху Древней Греции в истории развития знаний в процессе обучения рисованию следует рассматривать как период нахождения и развития новых методов обучения рисованию. Изобразительные знания, умения и навыки греческие мастера приобретали путем серьезного наблюдения и тщательного изучения реальной действительности. Греками были внесены новые правила в методику построения рисунка одними линиями. Известный художник Древней Греции Полигнот развил культуру линейного рисунка, научил «уважать» линию и передавать движение и жизнь человеческих фигур. Не зная светотени, с помощью линий греки умели передавать объемную форму предметов, ее пропорции, движение и даже фактуру. Впервые глубокое теоретическое понимание возможностей линейного рисования в изображении пространственно-объемной формы было осуществлено художником-педагогом Паррассием. Считая линию основным средством выражения формы на изобразительной плоскости, он утверждал, что «...рисовать только одни очертания тел и ограничивать пределы оканчивающегося рисунка редко кому удается. Ведь контур должен состоять только из своей линии и так обрываться, чтобы намекать на то, что за ним находится, и указывать на то, что скрыто» [1, 48].

Метод построения рисунка одними линиями используется в современной методике обучения рисованию. В частности, дети первой ступени обучения форму предмета трактуют линией контура, которая воспроизводится при помощи рисовального движения определенной направленности, зависящей от формы изображаемого предмета. Впервые художники Древней Греции в трактовке объемной формы предметов применили и светотень. Апполодор «...первый начал передавать светотень и моделировать тоном объем формы в рисунке» [1, 47]. Разработанный им метод построения изображения с помощью светотени был использован и усовершенствован его учениками и последователями.

Сейчас в системе непрерывного художественного образования способ трактовки объемной формы с помощью светотени, открытый древними греками, находит свое широкое применение на второй ступени обучения рисунку. Полигнот указал на одно из средств передачи глубины в рисунках. «Вместо того чтобы изображать фигуры в ряд (как это делал его предшественник), он вводил в композицию пейзаж и размещал их на различных уровнях, как бы на склоне горы, частично скрытыми неровностью почвы. Он рассчитывал таким образом создать впечатление глубины, утвердить третье изме-

рение. Однако без светотени и ракурсов, еще недоступных Полигноту, того нельзя было достигнуть» [3, 199].

Этот метод пространственной передачи действительности нашел применение в обучении детей первой и второй ступеней обучения в системе непрерывного художественного образования. В своих рисунках дети передают глубину, изображая предметы на разном удалении от переднего плана.

У древнегреческих художников в их художественную систему изображения впервые стала входить перспектива. Если египтяне в рисунках применяли ракурсы, предписанные канонами, то умение пользоваться перспективой позволяло грекам справиться с изображением в сложных ракурсах, «однако не следует думать, что греки имели теорию перспективы, сходную с нашей, основателем которой был Брунеллески» [4, 41]. Исследователи высказывают предположение о том, что у них существовала особая теория перспективы – «стереоперспектива», которая позволяла создавать иллюзию подлинного пространства и объема.

Необходимо отметить, что убедительной передачи пластической характеристики объемных форм греческие мастера достигали на основе знания анатомических закономерностей строения тела человека, знания особенностей графических средств, умелого их использования в рисунке.

Школа рисунка в Древней Греции напоминала частную мастерскую-студию художника, куда принимались дети с 10–12 лет. В этой школе ученики являлись помощниками и подмастерьями своих учителей. Все обучение продолжалось 12 лет и строилось на непосредственном творческом общении ученика с педагогом. Ученики обучались ремеслу учителя, подробно изучая технологию и технику рисунка. Рисунок был главным учебным предметом, им занимались ежедневно. «Ни одного дня без линии», – эти слова были девизом художника Аппелеса. Обучение строилось на изучении закономерностей природы, основанных на данных многочисленных наук. Изобразительные знания, умения и навыки в процессе обучения рисованию постепенно переходили от ученика к подмастерью, от подмастерья к мастеру.

Древнегреческие художники-педагоги сделали очень многое для теории и методики обучения рисунку. Важным методическим новшеством было общее требование придерживаться определенной методической последовательности при построении изображения. Греки понимали, что для эффективного изучения закономерностей природы и методов построения изображения необходимо четко соблюдать методическую последовательность выполнения рисунка. Найденный метод соблюдения последовательности в обучении рисунку в дальнейшем был использован и обоснован художниками эпохи Возрождения, академией художеств.

Большую ценность для нас представляют попытки древнегреческих художников-педагогов научно обосновать отдельные положения изобразительного искусства с позиции геометрии. Греческий мыслитель Памфил считал, что эта наука помогает развитию пространственных представлений и облегчает процесс построения на плоскости. Он первый понял, что рисование развивает пространственное мышление, образное представление, которое необходимо людям всех профессий. В настоящее время этот опыт приобретает особо актуальное значение. Спустя почти двадцать пять столетий связь искусства с точными науками получила новое развитие в подготовке будущих художников.

Очень многое сделал для развития знаний по основам изобразительной грамоты в процессе обучения рисованию молодых художников Апелесс. Являясь самой крупной фигурой в Сикионской школе, он сделал основой обучения рисунок, что повысило реальность изображений. Плиний указывал на то, что Апелесс применял в обучении рисунок по памяти. Это очень важное обстоятельство, поскольку рисунок по памяти тес-

но связан с развитием образного мышления у рисующих. Этот метод обучения помогал ученикам быстрее овладеть основами изображения. Сегодня такой метод, научно обоснованный и проверенный практикой, используется на всех ступенях в обучении рисунку.

Греки заложили метод обучения рисунку, в основе которого лежало реалистическое рисование с натуры. Для достижения правдивого выполнения рисунка художники-педагоги применили научные данные из области математики, геометрии, оптики, анатомии. Все это способствовало развитию знаний по изучению закономерностей строения предметов реальной действительности и умению грамотного их изображения.

В Древней Греции развили культуру линейного рисунка, ввели и стали применять светотень, научились пользоваться определенными законами перспективного построения изображения на плоскости, заложив основы реалистического рисования с натуры. Обучение рисованию строилось не только на копировании предметов реальной действительности, но и на познании закономерностей природы. Уже во многих школах использовался рисунок с разных точек зрения, рисунок по памяти.

Эпоха Древней Греции в истории развития знаний в процессе обучения рисованию позволяет выделить ряд положений, направленных на активизацию знаний учащихся по основам изобразительной грамоты:

1. Греческие художники от элементарных плоскостных изображений переходят к изображению формы предметов светом и тенью, к сложным линейным и цветовым построениям. Движения фигур наполняются жизненностью и сложностью смысловых связей.

2. Целостное изучение античности. Знакомство с первоисточниками в виде рассказов, бесед, лекций; устное изложение материала в сочетании с письменным разбором, наглядностью.

3. Изучение мифов Древней Греции, имеющих глубокий жизненный смысл для античных художников и последующих исторических эпох. Язык греческих мифов создает «объемные» зрительные образы. Примером могут служить такие известные мифы Древней Греции, как «Рождение Зевса», «Олимп», «Аполлон и Муза», «Гефест» и другие.

4. Выполнение рисунков с натуры греческих ваз, гипсовых античных скульптур (Афродиты Милосской, Аполлона Бельведерского, Геракла, Зевса и других) параллельно с изучением мифов. Такое обучение рисованию вызывает интерес у учащихся к более глубокому познанию мифов, способствует развитию умения применять их в работе над рисунком композиции. Работа над композицией рисунка дает возможность учащимся грамотно относиться к понятию «перспектива», точно передавать пропорции, пластическую выразительность формы, более уверенно использовать разные точки зрения (ракурсы) для достижения выразительности.

Литература

1. Варнеке, Б. Плиний об искусстве. – Одесса, 1918.
2. Волков, Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – С. 86.
3. Любимов, Л. Искусство древнего мира: книга для чтения. – М.: Просвещение, 1971. – С. 199.
4. Ростовцев, Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка. – М.: Просвещение, 1981.

