

УДК 378.147

Д.С. Сенько

Метод копирования и его дидактические возможности

Развитие творческих способностей и формирование профессионального мастерства учащихся и студентов невозможно без освоения художественного наследия мастеров изобразительного искусства прошлого и настоящего. Одним из действенных методов изучения художественных произведений является копирование. Как известно, сущность копирования заключается в рукотворном воспроизведении оригинала – картины, фрески, статуи и т.п., в результате чего обучаемый не только знакомится с техническими приемами использования изобразительных средств и материалов, но и проникает в художественно-

изобразительные секреты творческой лаборатории мастера, на наглядном примере постигает композиционные закономерности, живописные принципы и технические приемы создания произведения искусства

Метод копирования применялся в практике обучения еще во времена Античности, а в эпоху Древнего Рима становится основным методом воспитания художников. Активно использовался этот метод и в Средние века, где буквальное перерисовывание «подлинников» и «образцов» было гарантией сохранения единообразия изобразительных норм и правил, принятых в искусстве того времени.

Многочисленные упоминания о пользе копирования мы находим в трактатах великих мастеров эпохи Возрождения: Ченнино Ченнини (1404-1472), Леонардо да Винчи (1452-1519), Джорджо Вазари (1511-1574), которые советуют «упражняться в срисовывании» для совершенствования умений и навыков в изобразительном искусстве.

В XVI-XVII вв метод копирования прочно входит в подготовку художников всех европейских академий и составляет начальный этап обучения рисунку, живописи и композиции, так как дает возможность быстро и эффективно осваивать все то лучшее, что было достигнуто великими мастерами прошлого. Итальянский художник и педагог Антонио Балесто (1666-1740) полагал, что штудирование античных образцов и произведений старых мастеров является *единственно* правильным методом обучения изобразительному искусству. «Все зло, – пишет он, – происходит от пагубной привычки, общепринятой во всех школах, – рисовать не иначе, как только по воображению, не научившись сначала рисовать и компоновать в хороших формах и по лучшим образцам» [1].

В XVIII в. копирование оригиналов пронизывает обучение всех возрастных групп воспитанников Петербургской Академии художеств, где копирование являлось не только методом формирования практических навыков работы (чувство пропорций, умения передавать объем, владение различными техниками), но и средством развития мировоззрения, мышления, воображения, художественного вкуса. Ученики занимались им параллельно с работой с натуры. Образцами для копирования служили иллюстрированные пособия И.Д. Прейслера, Ж.-А. Жомбера, Ж. Кузена, эстампы и гравюры с работ Рафаэля, Тинторетто, А. Карраччи, А. Ван-Дейка, а также подлинные рисунки К. Ванлоо, Ф. Буше, Ж.-Б. Греза, Г.Ф. Шмидта, А.П. Лосенко, Г.И. Соколова, И.А. Акимова, А.Е. Егорова и других художников.

Начиная с XIX в. в отношении копирования наметились существенные перемены, связанные с увеличением роли и значения заданий по изучению натуры, в силу чего копирование как метод постепенно вытесняется из учебной практики. Изменение отношения к методу копирования объяснялось чрезмерным следованием образцам, порождающим манерность, идеализацию образов, отход от реальной действительности, снижение творческой активности обучаемых, их зависимость от оригинала. Это было следствием того, что выполнение заданий по копированию приобрело характер «слепого» подражания и бездумного срисовывания, не имеющего под собой аналитической основы, направленной на изучение способов, приемов и средств изобразительной деятельности.

Однако, несмотря на критическое отношение к методу копирования многих преподавателей, оно не лишает его большого дидактического значения при наличии сознательного и целенаправленного подхода к работе с художественным произведением. Многие художники обращались к изучению шедевров: Рафаэль учился, копируя произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рубенс – Корреджо, Тициана, Пуссена. Из русских художников много копировали А. Венецианов, А. Иванов, В. Серов, П. Федотов, Б. Кустодиев, П. Корин и другие художники.

Специфику метода копирования емко охарактеризовал В.А. Фаворский. Он писал, что «копия может быть механической и может быть художественной, где, анализируя конструкцию копируемого произведения, поняв его художественную суть, поняв, конечно, по-своему и с ударением на том, что для нас сейчас понятно и реально, мы эту суть и передаем» [2]. При этом он отмечал, что воспроизведение классиков позволяет в новом аспекте «вскрыть» художественные формы, рожденные эпохой, в которой творил автор произведения.

Авторы учебников и учебных пособий по рисунку и живописи – Г.В. Беда, В.А. Королев, А.С. Пучков, Н.Н. Ростовцев, и другие [3, 4, 5, 6], подчеркивали дидактическую целесообразность проведения академических натуральных занятий параллельно с копированием художественных произведений, выполненных в аналогичной жанровой форме, подобной технике исполнения. А в программе по композиции, составленной В.П. Климовичем, Е.В. Шороховым, П.П. Яшухиным рекомендуется выполнение заданий по устному, письменному и изобразительному анализу композиционной структуры произведений искусства [7]. Такая методика преподавания применительно к различным специальным предметам художественного цикла способствует решению разноплановых задач. В рисунке это:

- анализ линейно-конструктивного строения формы;
- изучение закономерностей распределения светотени;
- исследование диапазона тональных отношений в решении пространственных задач;
- углубление знаний по перспективе и анатомии;
- освоение способов передачи материальности предметов;
- овладение новыми техниками и приемами образного выражения;
- изучение методов ведения рисунка.

В процессе изучения живописи методика позволяет изучать:

- особенности построения объемной формы на плоскости цветом;
- вопросы гармонизации цветовых отношений;
- психологическое, эстетическое, символическое значения цвета;
- закономерности изменения цвета и тона в зависимости от формы предмета, положения в пространстве, освещения, состояния природы;
- возможности изобразительных средств в создании художественного образа;

- фактурные особенности живописной поверхности;
- новые живописные техники и свойства материалов.

На занятиях по композиции метод копирования дает возможность исследовать:

- общие и внутрижанровые закономерности, средства и приемы художественно-образного решения;
- принципы конструктивного построения произведения;
- вопросы единства места, времени и действия;
- системообразующие, смыслообразующие и формообразующие компоненты произведения;
- проблему целостности, соразмерности, соподчиненности частей и элементов композиции;
- способы визуальной организации изобразительной плоскости;
- методы работы над созданием художественного произведения.

Метод копирования открывает большие возможности для изучения особенностей создания художественного произведения, что реально осуществить на основе рассмотрения принципов формообразования, определения функциональной значимости изобразительно-выразительных средств и приемов построения художественной формы как носителя определенного смыслового содержания.

Изучение художественно-образных качеств живописного произведения связано с выявлением внутренних структур. Это неизбежно приводит к анализу геометрической схемы изображения и выделению базовых элементов перспективы: линии горизонта, точек схода и удаления, угла зрения, масштаба, принципы сочетания которых определяют типологические свойства композиционных форм – открытые или закрытые, динамичные или статичные, центробежные или центростремительные, плоскостные или пространственные

Составной частью метода копирования является определение средств гармонизации содержательных и формальных компонентов произведения. В их числе можно отметить: тождество, равенство, аналогию, подобие, различие, противопоставление, которые находят выражение в метро-ритмических повторах, контрастных или нюансных взаимоотношениях элементов изображения, динамических, статических, симметричного или асимметричного расположения цветов, объемов, масс, соразмерности и соподчиненности главного и второстепенного, частей и целого. Упорядочивая изобразительно-выразительные элементы, они не только организуют объемно-пространственную целостность композиции, но и формируют образно-стилистическую основу для воплощения конкретного смысла, определенной идеи.

Анализ художественных достоинств будет не полным без рассмотрения изобразительно-выразительных приемов решения образных задач. Они представлены в произведении объемно-пластическими, цветофактурными и светотеневыми характеристиками визуальных форм, композиционно-изобразительными способами расположения материала – ракурс, силуэт, кадрирование, гиперболизация, изоляция и т.п.

Ценность изучения, указанных выше структурных образований, состоит в возможности установления синтеза всех смыслообразующих и формообразующих компонентов произведения; рассмотрения этапов формообразования как целенаправленного процесса перехода от разрозненных и разноплановых элементов изображения к установлению образно-стилистической целостности; выделения изобразительно-выразительных эффектов, которые приводят к конкретному результату.

Последовательное изучение структуры художественного произведения подготавливает учащихся к выполнению длительной копии с оригинала. Это может быть: творческая интерпретация произведения с изучением колористических, светотонных, пластических характеристик объектов изображения; репродуктивное воспроизведение картины или композиционная импровизация по мотивам произведений какого-нибудь автора, где выделяются наиболее характерные черты живописной манеры художника. Главное, чтобы обучаемые подходили к работе сознательно, с полной долей ответственности в осуществляемых действиях и операциях.

Функциональная многоплановость метода копирования позволяет использовать его на всем протяжении обучения изобразительному искусству при условии дифференциации целей и задач, решаемых этим методом, с учетом возрастных особенностей учащихся, их уровня подготовки, специфики изучаемого предмета. Удобство метода связано с тем, что копию можно выполнять не только на аудиторных занятиях, но и дома, воспользовавшись в качестве образца репродукцией большого формата, точно передающей достоинства оригинала.

Работа над копией начинается с выбора произведения и изучения особенностей его написания. Чтобы учащиеся достаточно ясно представляли сущность художественного метода отбора, обобщения, идейно-эстетической оценки и интерпретации фактологического материала им должна быть хорошо

знакома литературно-сюжетная основа произведения и историческое своеобразие эпохи, в которой работал автор

С выбором оригинала связано определение формата будущей копии. Необходимо заметить, что характер формата непосредственно связан со всей многоуровневой структурой произведения и является связующим звеном между толкованием смысла и его формальным выражением. Причем большое значение имеет выполнение копии в близких к оригиналу размерах, так как позволяет глубже постичь его достоинства.

Особым вопросом в выполнении копии выступает выбор изобразительных материалов, которые будут использованы в работе.

Следует учитывать, что выразительные возможности и технологии различных материалов диктуют и своеобразие подходов к выражению замысла. В этой связи важным моментом обучения является освоение технических приемов и манеры письма художника, что позволяет учащимся открывать новые способы обработки поверхности и свойства художественных материалов.

Выполнение заданий по копированию показывает, что использование данного метода способствует интеграции учебных дисциплин, позволяя воспринимать цели и задачи рисунка, живописи и композиции как целостного учебно-творческого процесса. К тому же ориентация учащихся на совершенные произведения изобразительного искусства при содержательном анализе художественно-образных характеристик произведения позволяет успешно регулировать и контролировать обучение изобразительному искусству, дает возможность изучать своеобразие жанровых, стилистических черт различных художественных школ и творческих направлений, развивать представления о критериях художественного мастерства

Эффективность использования метода копирования в обучении проявляется не только в совершенствовании профессиональных умений учащихся, но и в развитии представлений о критериях художественного мастерства, формировании творческих способностей обучаемых, приобщении их к подлинному искусству.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Мастера искусства об искусстве:** В 7-ми т. Т.3./ Год ред. А.А. Губера. М.: Искусство, 1967. С.65.
2. **Фаворский В.А.** Литературно-теоретическое наследие. М.: Светский художник, 1988. С. 285-286
3. **Беда Г.В.** Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение, 1982. С. 228.
4. **Учебный рисунок:** Учеб. Пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР; Под ред. **В.А. Королева.** М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 121-123.
5. **Ростовцев Н.Н.** История методов обучения рисованию: Русская и советская школы рисунка. М.: Просвещение, 1982. С.19-25.
6. **Яшухин П.П.** Живопись: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ. М.: Просвещение, 1965. С.224-232.
7. **Программа педагогических институтов:** Сб.№ 16./ Отв. ред. **Е.В. Шорохов** М.: Просвещение, 1988. С.37.

S U M M A R Y

The article is devoted to the research of possibility of coping as a method of the teaching of fine art, which can be used in the modern practice of instruction of the personnel.

Поступила в редакцию 10.05.2000