

Аналитический рисунок на занятиях по истории искусства в рамках программ художественной направленности. К теоретическому обоснованию методики

МБОУ ДО Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф»

ss.akimov@mail.ru

Различные по учебным задачам и степени сложности графические зарисовки на занятиях по истории искусства давно используются в практике средних специальных и высших учебных заведений художественного и искусствоведческого профиля. Выполнение зарисовки анализируемого на аудиторном занятии или в ходе практики произведения позволяет глубже понять его образно-стилистические особенности, использованные автором конкретные изобразительно-выразительные приемы, а через них – характерные для данного мастера, творческого направления, стиля или национальной школы эстетические принципы и способы композиционных построений и формообразования в различных видах пространственных искусств. Для будущего искусствоведа этот метод служит дополнительным средством формирования аналитических навыков, умения рассмотреть художественное произведение «изнутри», реконструировать и осмыслить сам процесс его создания; обучающимся по творческим специальностям дает возможность ознакомиться с огромным опытом прошлого на примере углубленного изучения выдающихся памятников искусства, постичь секреты мастерства, соотнести их с собственным творческим опытом. Представляется не лишним экстраполировать применение данного метода, доказавшего свою эффективность, на методику преподавания истории искусства в художественных школах и учреждениях дополнительного образования. Обоснование предлагаемого подхода и составляет цель этой статьи.

В художественной школе и в учреждении дополнительного образования, реализующем учебные программы по изобразительному искусству, значение аналитического рисования на занятиях по истории искусства существенно повышается сравнительно с высшей школой, поскольку здесь эта методика способствует не только более успешному освоению учащимися истории искусства, но и расширению и качественному улучшению их графических навыков, развивает отношение к созданию графической работы как строго последовательному, аналитическому по своей сути процессу. Таким образом, *предлагаемая методика преследует двоякую цель* – углубленное изучение истории отечественного и классического зарубежного искусства через совершенствование у обучающихся навыков комплексного образно-стилистического анализа художественных произведений и совершенствование графических умений обучающихся путем развития пространственного мышления, зрительной памяти, умения отбирать и фиксировать в рисунке главное в натуре, укрепления подхода к рисованию как к аналитической работе.

Основными аспектами применения рассматриваемой методики являются следующие:

1. рисунок как средство изучения декоративных форм, орнаментов;
2. рисунок как средство изучения архитектурных форм и способов объемно-пространственного решения в архитектуре;
3. рисунок как средство изучения композиционных и пространственных построений в живописи и скульптуре на различных этапах развития искусства, изучения индивидуального творческого мышления выдающихся мастеров.

Комплекс заданий рассчитан на учащихся 3-го и 4-го годов обучения. К этому времени они обладают навыками академическими рисунка, достаточными для успешного выполнения заданий: владеют основными приемами перспективы и построения объемной формы, некоторым опытом работы на пленэре и изображения человеческой фигуры. Также учащиеся уже располагают определенным объемом знаний по теории и истории искусства и навыками самостоятельного образно-стилистического анализа художественных произведений. Названные условия обеспечивают эффективность использования предлагаемой методики.

Часть заданий выполняется на аудиторных занятиях в ходе детального анализа педагогом и учащимися конкретного произведения; особую актуальность такие зарисовки приобретают при объяснении материала, касающегося архитектуры, когда необходимо рассмотреть типы построек, планировочные и объемные решения, декоративные детали (ордерную систему или устройство крестово-купольного храма, к примеру). Другие задания рассчитаны на экскурсии на архитектурные памятники и в музеи. Согласно программе по истории искусства, разработанной автором данной статьи в МБОУ ДО «Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф» на основе методических рекомендаций Минобрнауки РФ и Минкультуры РФ, на третьем году обучения учащиеся знакомятся с искусством Западной Европы XVII-XVIII в. и художественным наследием Древней Руси, 4-й год посвящен соответственно отечественному искусству XVIII-XX столетий и западноевропейскому XIX-XX вв. Благодаря коллекциям Нижегородского государственного художественного музея и архитектурным памятникам города учащиеся имеют возможность изучить многие явления в искусстве этих эпох на примере характерных и выдающихся произведений, увиденных в оригинале, что также обеспечивает эффективность предлагаемой методики.

Ниже мы приводим примеры конкретных заданий с краткими комментариями и иллюстрациями (рисунки автора).

1. Зарисовки декоративных форм и орнаментов.

Дают возможность познакомиться с приемами формообразования в декоративных искусствах и архитектуре, закономерностями архитектоники, линейного и цветового ритма.

2. Зарисовки архитектурных деталей (ил. 1).

Позволяют на конкретных примерах изучить формы, характерные для того или иного архитектурного стиля, национальной школы зодчества и ее региональных вариантов, развивают умение анализировать архитектурный памятник и фиксировать результаты анализа в графической форме. Способствуют пониманию принципов и приемов формообразования, роли конструктивных и декоративных элементов архитектурной композиции. В области навыков академического рисунка этот вид работы развивает умение строить на плоскости сложную, криволинейную объемную форму, умение изобразить предмет в сложном перспективном ракурсе.

3. Обобщенная зарисовка архитектурного объекта (ил. 2).

Имеет целью изучение логики архитектурной композиции, способствует развитию у обучающихся пространственного мышления, владения правилами перспективы, умения видеть в натуре главное, работать быстро и с минимальными исправлениями. Предлагается выполнить зарисовку здания с акцентом на его общей объемно-пространственной композиции без тщательной проработки деталей.

4. Детализированный этюд архитектурного объекта (ил. 3).

Помимо передачи особенностей объемно-пространственного решения необходимо обратить внимание на конструктивные и декоративные детали, наиболее характерные и интересные из которых могут быть показаны крупным планом на том же листе в качестве дополнительных изображений. В данном случае рисунок выступает важным средством познания законов архитектурной гармонии (масштаба, пропорций,

роли деталей и т.д.) и конкретных признаков того или иного явления в истории архитектуры. Задание развивает пространственное мышление обучающихся, умение показать сложные соотношения объемов в пространстве.

5. Обобщенная зарисовка архитектурного ансамбля (ил. 4).

Задание является логическим продолжением предыдущего и также направлено на развитие пространственного мышления, совершенствование владения перспективой, умения видеть натуру обобщенно, отбирать и передавать в ней главное. Такая зарисовка может быть действенным средством изучения таких сложных явлений, как архитектурный ансамбль (исторически сложившийся или возведенный по единому плану), синтез пространственных искусств, соотношение архитектуры с окружающим ландшафтом.

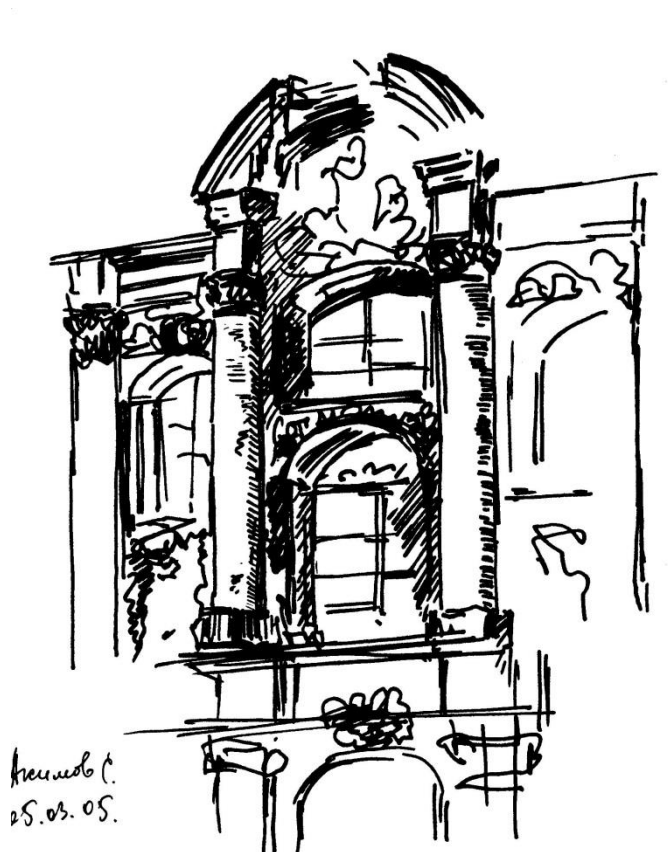
6. Аналитическая зарисовка живописного и скульптурного произведения.

Имеет целью углубленное изучение законов композиции на примере выдающихся произведений, позволяет понять и проследить эволюцию пространственных построений, способствует обогащению собственного творческого опыта учащихся.

Описанная методика представляется эффективным средством интеграции в рамках образовательной программы теоретических и творческо-практических компонентов обучения, расширения гуманитарно-эстетического кругозора учащихся и совершенствования их умений в области изобразительного искусства. Для тех же, кто решит в дальнейшем получить художественное или искусствоведческое образование, полученные навыки создадут дополнительный «фундамент» для успешного освоения программ профессионального образования.

Использованная литература

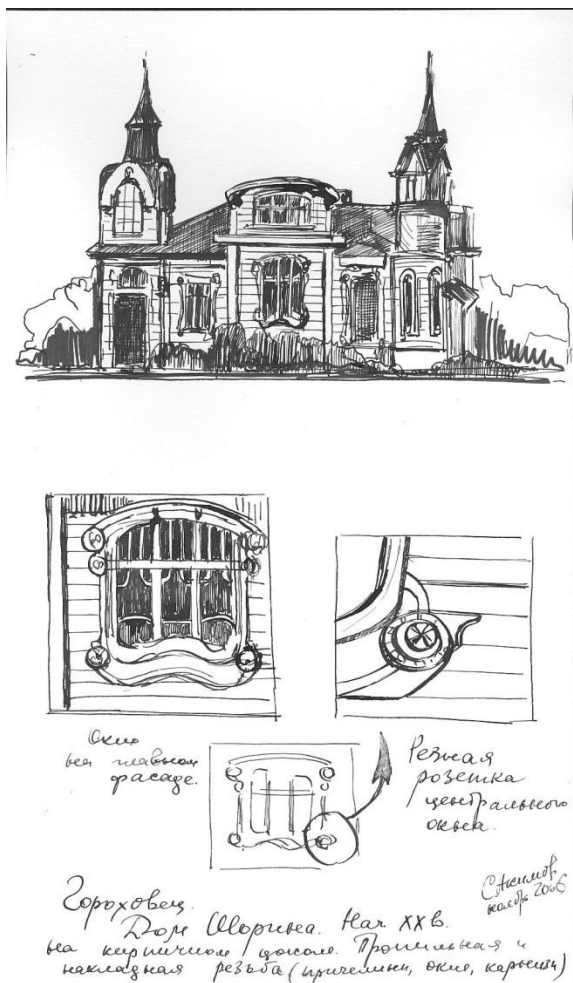
1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество. Уч. пособие для пед. ВУЗов. Отв. ред. Н.А. Яковлева. М., Высшая школа, 2005. – 549 с.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., Изд. В. Шевчук, 2004. – 368 с.
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». Примерная программа по учебному предмету ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства». Сост. А.Ю. Анохин, М.Е. Диденко, Т.А. Рымшина. Научн. ред. И.Е. Домогацкая. М., Минкультуры РФ, 2012.
4. Ильина Т.В. Введение в искусствоведение. Уч. пособие для студентов ВУЗов. М., ООО «Изд-во АСТ», ООО «Изд-во Астрель», 2003 – 206 с., ил.
5. Квач Н.В. История и теория изобразительного искусства. Учебное пособие по подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ. Нижний Новгород, НГЛУ, 2012. – 184 с.
6. Яковлева Н.А., Чаговец Т.П., Дегтярева Т.Ю. Практикум по истории изобразительного искусства. Учебно-методич. пособие. М., Высшая школа, 2004–319 с.

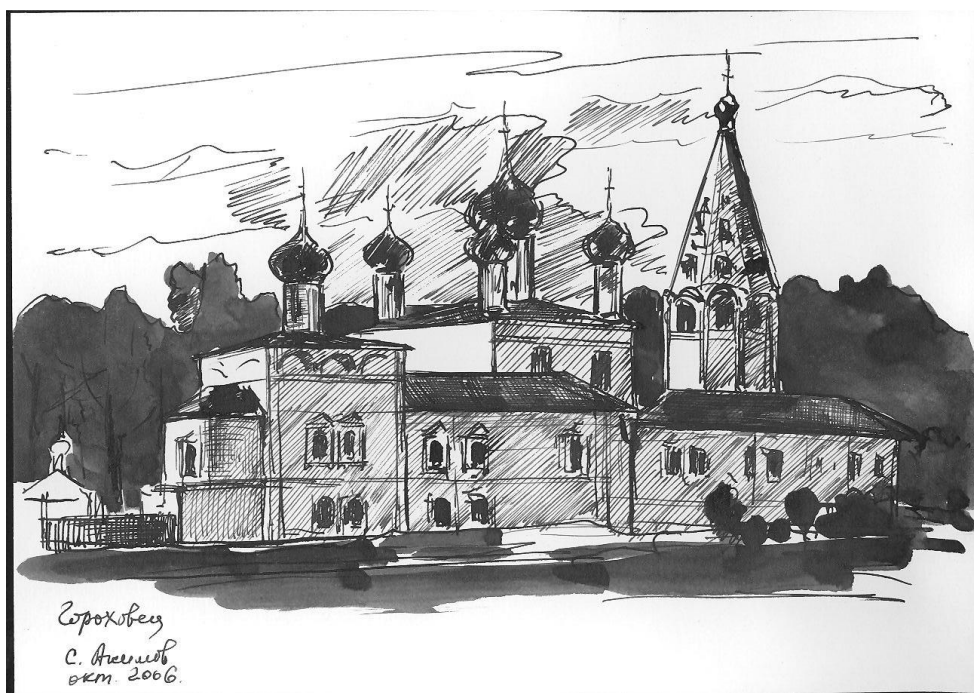
Ил. 1. Пример зарисовки архитектурной детали. Бумага, фломастер.

Ил. 2 Пример обобщенного этюда архитектурного объекта. Бумага, тушь, перо, размывка.

Ил.3. Пример аналитической студии архитектурного объекта с изучением отдельных деталей. Бумага, тушь, перо.

Ил. 4. Пример обобщенного этюда архитектурного ансамбля. Бумага, тушь, перо, размывка.