

РАЗДЕЛ V
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Part V. ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION:
THEORY AND PRACTICE

УДК 741+372.016:741

ТЕХНИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРАМОТА
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КАК БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УЧЕБНОГО РИСУНКА
К. А. Кравченко (Новосибирск)

Автор анализирует содержание учебного рисунка, структура которого включает в себя технико-аналитическую грамоту и художественно-образную составляющую. В изобразительной деятельности эти два начала неделимы. Активизация образного мышления повышает грамотность изображения, а глубокое изучение научных основ учебного рисунка помогает в создании убедительного художественного образа.

В статье отмечается, что процесс обучения рисунку строится на развитии таких психических познавательных процессов, как восприятие и мышление. Процесс восприятия основывается на задачах изображения. Результаты восприятия перерабатываются с помощью мыслительных операций. В учебном рисунке процесс изображения построен на постоянном сочетании анализа и синтеза. Изображая с натуры какой-либо объект, студент анализирует конструкцию формы, пространственное положение, распределение светотени и другие особенности и закономерности модели. Результатом анализа является абстрагирование одного или нескольких свойств или признаков изучаемого явления. Вместе с тем абстрагирование не есть самоцель, а лишь средство познания целого, за абстрагированием следует обобщение как результат синтеза. Отсутствие художественного обобщения, объединяющего все признаки и свойства натуры, связывающего их в целостный художественный рисунок, объясняет характерную для мно-

© Кравченко К. А., 2015

Кравченко Ксения Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

E-mail: kka-78@mail.ru

Kravchenko Kseniya Alekseevna – Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University.

гих рисунков разбросанность, хаотичность, композиционную несобранность.

Задача педагога в процессе обучения рисунку – направить внимание студента от живого наблюдения к абстрагированию, например, от внешней формы натуры к ее конструкции, пропорциям, внутренней ритмической организации, которые определяют характер сложной формы. При рисовании с натуры студент должен научиться сочетать результаты живого созерцания и абстрактного мышления.

Постигая технико-аналитическую сторону процесса изображения, необходимо понимать, что она не должна быть единственной задачей обучения, особенно на старших курсах, когда закладываются основы творческого отношения к изобразительному искусству. Возможности приобретения изобразительной грамоты в процессе творчества значительно расширяются, важно только обеспечить его проблемными ситуациями познавательного характера, то есть ситуациями, когда студенту предоставляется возможность решать изобразительные задачи создания художественного образа в учебном рисунке путем собственных умозаключений.

Ключевые слова: учебный рисунок, технико-аналитическая грамота, художественный образ, профессиональное восприятие, художественное мышление, творческая интерпретация.

TECHNICAL-ANALYTICAL COMPETENCE AND THE ARTISTIC-FIGURATIVE CONTENT AS THE BASIC COMPONENTS OF THE EXERCISE DRAWING

К. А. Kravchenko (Novosibirsk)

The author analyzes the content of the exercise drawing, the structure of which includes the technical-analytical competence and the artistic-figurative component. In the pictorial activities these two principles are inseparable. Activation of creative thinking improves the quality of the image, whereas the in-depth study of the scientific foundations of educational drawing helps in creating a convincing artistic image.

The article notes that the process of learning the drawing techniques is based on the development of such mental and cognitive processes as perception and thinking. The process of perception is based on the task of creating the image. The results of perception are processed through the operations of thought. In the exercise drawing, the image creation process is built on a permanent combination of analysis and synthesis. Drawing any object from nature, the student analyzes the design shape, spatial position, the distribution of light and shade and other features and regularities of the model. The result is an abstraction of one or more properties or characteristics of the studied phenomenon. However, the abstraction is not an end in itself but only a means of knowledge of the whole; after abstraction there comes generalization as a result of synthesis. The lack of artistic synthesis that combines all the characteristics and properties of nature, linking them into a coherent artistic drawing, explains typical of many drawings scattered, chaotic character, dispersion of the composition.

The task of the pedagogue in the process of teaching the drawing techniques is to direct the attention of the student from the live observation to abstraction, for example, from the external forms of a natural object to its design, proportions, internal rhythmic organization, which determine the character of a complex shape. When drawing from life, the student must learn to combine the results of living contemplation and abstract thinking.

Learning the technical- analytical side of the drawings process, it is necessary to understand that it should not be the only task of learning, especially in the senior years of studying, when the foundations of a creative approach to art are being laid. The possibilities of acquiring pictorial competence in the creative process are greatly enhanced, it is just important to provide it with problematic situations of a cognitive character, i.e., the situations where the student is given the opportunity to solve the artistic tasks of creating an artistic image in the exercise drawing by way of his/her own conclusions.

Keywords: *exercise drawing, technical-analytical competence, artistic image, professional perception, artistic thinking, creative interpretation.*

Под научными основами учебного рисунка понимаются те теоретические принципы, которыми следует руководствоваться в процессе изобразительной деятельности. Это методы познания и изучения природы, а также специфические закономерности, присущие академическому рисунку, такие как законы перспективы, пластическая анатомия, теория теней и т. п.

Уже с первых занятий, раскрывая систему построения изображения, методическую последовательность анализа природы, педагог стремится помочь студенту понять, что отображение природы в художественных образах является не механическим процессом, а результатом познания природы, глубокого ее изучения.

Весь процесс академического рисунка состоит из двух взаимосвязанных сторон: обучение технико-аналитической грамоте (научным основам учебного рисунка) и обучение художественно-образной грамоте.

В процессе обучения технико-аналитической грамоте можно выделить основные узловые моменты: знание методической последовательности ведения работы, знание пространственных особенностей природы (композиция, перспектива, теория теней), знание принципов конструктивного построения сложной формы, знание изобразительных возможностей рисунка (линия, тон, их взаимодействие), знание способов проверки правильности изображения, знание свойств художественных материалов и способы работы с ними.

Художественно-образное содержание изобразительной деятельности включает в себя эстетическое восприятие и оценочное суждение об изображаемом объекте, наличие выразительных образных суждений, их утонченности, ясное представление об изображаемом объекте и хорошем за-

конченном рисунке, способность к превращению вспомогательных элементов природы в художественные.

Художественная ценность учебного рисунка определяется степенью соответствия двух его составляющих: одна сторона связана с научными теоретическими, технико-аналитическими знаниями, другая – со знанием образных функций рисунка. В изобразительной деятельности эти два начала неделимы. Активизация образного мышления повышает грамотность изображения, а глубокое изучение научных основ учебного рисунка помогает в создании убедительного художественного образа.

В процессе графического изображения технико-аналитическую сторону рисунка следует рассматривать не как самоцель, а как необходимое средство создания художественного образа в учебном рисунке. Но она не должна быть единственной задачей, особенно на старших курсах, когда закладываются основы творческого отношения к изобразительному искусству. Возможности приобретения изобразительной грамоты здесь значительно расширяются, важно только обеспечить этот процесс проблемными ситуациями познавательного характера, то есть ситуациями, когда студенту предоставляется возможность решать изобразительные задачи путем собственных умозаключений [1].

Основой технико-аналитической стороны обучения рисунку является анализ и синтез природы и изображения этой природы с помощью художественного (образного) восприятия.

Сущность процесса восприятия в академическом рисунке достаточно полно раскрыта Л. Г. Медведевым, который отмечает, что формируя образ воспринимаемого объекта, студент познает его постепенно, переходя на более высокие уровни обобщения [2]. При этом объективные характеристики натурной постановки он изучает путем чувственного и логического познания и только после этого определяет будущую художественную форму в конкретном графическом материале.

В изобразительном процессе целенаправленное восприятие для изображения наиболее полно проявляется в наблюдении. Являясь психическим свойством личности, наблюдение исследуется с различных точек зрения, что дает богатый материал для методического осмысления этого процесса применительно к постижению основ учебного рисунка. Наблюдение природы рисующим обусловлено активным участием мыслительных операций в процессе графического изображения, таких как анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование [3].

В учебном рисунке процесс изображения построен на постоянном сочетании анализа и синтеза. Изображая с природы какой-либо объект, студент анализирует конструкцию формы, пространственное положение, распределение светотени и другие особенности и закономерности модели. Однако, учитывая, что анализ и синтез изображения часто протекает анало-

гично анализу и синтезу природы, то нередко начинающий рисовальщик, ошибившийся в процессе изучения природы, повторяет эти ошибки в рисунке. Избежать этого можно, сочетая активный анализ и синтез природы с постоянным анализом и синтезом изображения.

Наблюдения за изобразительным процессом и специальные исследования показывают: если не выполняется это условие, процесс познания природы становится механическим. Нередко начинающие игнорируют анализ и синтез природы, недооценивая их роль, а еще чаще не умеют анализировать и синтезировать. В этих случаях они видят не главные стороны, свойства и признаки объектов изображения, а их несущественные детали и качества. Если преобладает анализ, что наблюдается чаще, рисующий все свое внимание направляет на отдельные части, подробности природы. Он начинает выполнять рисунок с какой-либо детали, обычно несущественной, затем переходит к другой, третьей и т. д., то есть анализ, лишенный в данном случае синтезирующего начала, уподобляется механическому перечислению внешних признаков природы.

Результатом анализа является абстрагирование одного/нескольких свойств или признаков изучаемого явления. Вместе с тем абстрагирование не есть самоцель, а лишь средство познания целого, за абстрагированием следует обобщение как результат синтеза. Отсутствие художественного обобщения, объединяющего все признаки и свойства природы, связывающего их в целостный художественный рисунок, объясняет характерную для многих рисунков разбросанность, хаотичность, композиционную несобранность.

В этом контексте актуальной становится разработка инновационных моделей обучения рисунку, направленных на развитие профессиональных практических умений рисования, а также на формирование и развитие у студентов профессионального восприятия и художественного мышления [4].

При восприятии природы студентом первоначальное знание выступает в виде непосредственных чувственных восприятий и ощущений. Ощущение является источником, на котором формируется мысль. Однако как для науки, так и для искусства ощущение есть лишь начальная ступень познания, лишь первый момент соприкосновения человека с природой. Ощущения, являясь первой ступенью процесса познания, могут создать неправильное представление о предмете и явлениях природы. Педагогу необходимо это учитывать и умело направлять деятельность учащегося от живого созерцания к серьезному анализу природы с точки зрения конструкции, композиции, процессов гармонизации формы [5].

Представление, полученное путем беглого, поверхностного наблюдения, часто остается смутным и нередко ложным. В нем удерживаются преимущественно общие признаки природы, лишенные конкретных деталей или

же, наоборот, признаки частные, несущественные (мелкие детали), не дающие полного понимания предмета и явления в целом. Рисуя впервые, например, голову человека, студент видит внешний облик его лица и детали (нос, глаза, губы), но еще не понимает гармонической связи, конструктивно-пространственной структуры. Поэтому он следит не за формой и построением ее объема, а за мелкими деталями (ресницами, морщинками и т. п.). Студент останавливается на своих первых ощущениях и закрепляет в своем сознании это неполное представление о модели, которое не в состоянии дать глубокого понимания сути процесса изображения. Достичь этого можно лишь в результате переработки чувственных данных мышлением, то есть путем взаимосвязи технико-аналитического и образного начал, дающих всестороннее понятие о модели для изображения.

На помощь должно прийти абстрактное мышление, которое составляет вторую, высшую ступень процесса познания. Художественное мышление, исходя из ощущений и восприятий, выходит за пределы непосредственного отражения действительности. Оно отражает внешний мир обобщенно и опосредованно, в художественно-образной форме.

Задача педагога в процессе обучения рисунку – направить внимание студента от живого наблюдения к абстрагированию, например, от внешней формы натуры к ее конструкции, пропорциям, внутренней ритмической организации, которые определяют характер сложной формы [6].

При рисовании с натуры студент должен научиться сочетать результаты живого созерцания и абстрактного мышления. Если студент во время рисования с натуры соблюдает единство внешнего и внутреннего анализа формы модели, то ее изображение будет выразительным и грамотным. Ограничение процесса познания внешнего мира лишь одними чувственными данными, недооценка роли абстрактного мышления ведет к формальному накоплению фактов, а следовательно, к неполному, а иногда искаженному представлению о натуре. В свою очередь ограничение познания природы только абстрактным мышлением может привести к условности и сухости изображения. Во избежание перекоса изображения в одну или другую сторону необходимо в учебных упражнениях по рисунку ставить четкие учебно-познавательные задачи, служащие средством накопления профессиональных знаний и изобразительного опыта, а также учебно-творческие задачи, являющиеся основой для создания художественного образа в материале [7, с. 123].

Оценивая качественность завершеного учебного рисунка, следует учитывать три основных признака:

– полное воплощение учебно-познавательной задачи, то есть композиционной, пространственно-конструктивной, пластической и тональной характеристики модели;

– выявление и учет различных свойств материала при выборе техники исполнения, обеспечивающие его разумное, полноценное и эстетически выразительное проявление;

– убедительная реализация художественно-образной содержательной направленности задания, обеспечивающая авторское решение натурной постановки.

Два последних признака выводят учебное задание к пониманию необходимости художественно-образного осмысления, формируют склонность к творческой интерпретации натурной постановки [8]. С учетом степени одаренности и индивидуальных склонностей студента это позволяет превратить учебный рисунок в грамотно исполненную и целостную эмоционально-эстетическую структуру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Шаляпин О. В.** Инновационные модели обучения в художественно-педагогическом образовании // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. – 2010. – № 3 (67). – С. 228–231.
2. **Медведев Л. Г.** Пути формирования графического художественного образа на занятиях по академическому рисунку: дис. ... д-ра педагогических наук. – М., 1987.
3. **Кузин В. С.** Психология живописи: учеб. пособие для вузов. – М., 2005. – 304 с.
4. **Головачева Н. П.** Формирование профессиональных умений рисования у студентов начальных курсов художественных колледжей: дис. ... канд. педагогических наук. – Омск, 2009.
5. **Сухарев А. И.** Формирование композиционно-пространственного восприятия у студентов на занятиях по рисунку: дис. ... канд. педагогических наук. – Омск, 1999.
6. **Кравченко К. А.** Формирование декоративного восприятия на занятиях по рисунку у студентов художественного колледжа: дисс. ... канд. педагогических наук. – Омск, 2009.
7. **Кравченко К. А.** Пути совершенствования современного художественно-педагогического образования // Философия образования. – 2014. – № 5. – С. 117–127.
8. **Кравченко К. А., Сухарев А. И.** Формирование и критерии оценки декоративного восприятия на занятиях спецрисунком // Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. – 2012. – № 4 (111). – С. 269–272.

REFERENCES

1. **Shalyapin O. V.** Innovative models of training in the art-pedagogical education. – The Omsk scientific bulletin. Series: Society. History. Present. – 2010. – No. 3 (67). – P. 228–231.
2. **Medvedev L. G.** The ways of formation of a graphic artistic image in the classes on academic drawing: dis. ... Dr. of pedagogical Sciences. – Moscow, 1987.
3. **Kuzin V. S.** The Psychology of art: textbook for higher education institutions. – Moscow, 2005. – 304 p.
4. **Golovacheva N. P.** Formation of professional drawing skills of the junior students of art colleges: dis. ... candidate of pedagogical Sciences. – Omsk, 2009.
5. **Sukharev A. I.** Formation of compositional and spatial perception of the students in the drawing classes: dis. ... candidate of pedagogical Sciences. – Omsk, 1999.

6. **Kravchenko K. A.** Formation of decorative perception in the drawing classes for the students of the Art College: diss. ... candidate of pedagogical Sciences. – Omsk, 2009.
7. **Kravchenko K. A.** The ways of improvement of modern pedagogical education. – Philosophy of Education. – 2014. – No. 5. – P. 117–127.
8. **Kravchenko K. A., Sukharev A. I.** Formation and evaluation criteria of decorative perceptions in the classes on special drawing. – Omsk scientific Bulletin. Series Society. History. Present. – 2012. – No. 4 (111) – P. 269–272.

BIBLIOGRAPHY

- Aksenov K. N.** Drawing (to help the novice painter-decorator). – Moscow, 1987. – 192 p.
- Avsian O. A.** Nature and drawing on representation: a study guide. – Moscow, 1985. – 152 p.
- Babiak V. V.** Russian academic drawing: the St. Petersburg academic art school of the late 18th – early 20th century. – Saint Petersburg, 2004.
- Bernstein M. D.** Problems of the exercise drawing. – Leningrad-Moscow, 1940.
- Daniel S. M.** The art of seeing. – Leningrad, 1990. – 223 p.
- Deineka A. A.** Learn to draw. Conversations with the students of drawing. – Moscow, 1961.
- Ermolaeva-Tomina B.** The psychology of artistic creativity. – Moscow, 2003. – 302 p.
- Finogenov K. I.** Academic drawing and creative tasks. – In the book: Drawing. – Ed. by A. M. Serov. – Moscow, 1975.
- Ikonnikov A. I.** Ways of improving the system of training of academic drawing and graphic faculties of pedagogical universities: dis. ... Dr. of pedagogical Sciences. – Khabarovsk, 1998. – 597 p.
- Medvedev L. G.** Academic drawing in the process of art education. – Omsk, 2008. – 290 p.
- Ponomarev I. A.** The psychology of creative thinking. – Moscow, 1960.
- Sapozhnikov A. P.** A complete course of drawing. – Ed. chief editor of the magazine «Arts Council» V. N. Larionov. The fourth edition. – Moscow, 2003.
- Volkov N. N.** The perception of an object and drawing. – Moscow, 1950. – 508 p.

Принята редакцией: 19.01.2015

УДК 13+159.96

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Д. М. Спектор (Москва)

Многообразной апологетике не удалось закрепить за сферой художественного развития ясно очерченного назначения. Изменение устояв-

© Спектор Д. М., 2015

Спектор Давид Михайлович – кандидат архитектуры, доцент, ст. научный сотрудник, Институт художественного образования Российской академии образования.

E-mail: daspektor@mail.ru

Spektor David Mikhailovich – Candidate of Architecture, Docent, senior researcher, Institute of Art Education of the Russian Academy of Education.