

УДК 741(470+571):378.4(510)

Люй Шишэн

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБУЧЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ключевые слова: художественное образование в Китае, академизм, дидактические принципы, интенсификация обучения.

В условиях глобального распространения средств коммуникации, влекущего за собой ускорение всех форм общественной деятельности, все новые задачи ставятся перед сложившимися образовательными системами. В связи с этим возрастают требования к уровню и качеству подготовки специалистов. Все большую роль в этом процессе играет взаимный обмен опытом в сфере образования.

Примером этому может служить взаимодействие России и Китая в сфере художественного образования. За последние 70 лет в этом направлении было сделано довольно много. В рамках обмена опытом многие из высококвалифицированных российских специалистов работали в Китае и многие из студентов прошли обучение в лучших российских художественных и педагогических вузах.

Тем не менее все актуальнее становится проблема недостаточной разработки методического материала, посвященного обучению академическому рисунку студентов китайских вузов. Данная статья посвящена проблеме адаптации российского опыта обучения академическому рисунку в условиях современной системы обучения художников-педагогов в Китае.

Приступая к разработке учебной программы, способствующей внедрению российского опыта обучения академическому рисунку в процесс подготовки студентов педагогических вузов Китая, следует отметить следующее:

- во-первых, несмотря на то, что в ее основе лежит классическая программа обучения художников-педагогов, прошедшая многолетнюю апробацию и дающая значительные результаты, в ней содержатся принципиально новые задания и реализуются новые подходы;

- во-вторых, данная программа учитывает специфику обучения изобразительному искусству в Китае, которая во многом обусловлена местной изобразительной культурой. Это характеризуется некоторой условностью и декоративностью народного искусства. Тем не менее традиционное искусство Китая тесно связано с глубоким созерцанием природы и во многом с работой с натуры. В традиционном искусстве Китая также сильна роль техники и исполнительского мастерства.

В связи с этим возникла необходимость оптимизировать подачу учебного материала, а также последовательность выполняемых практических заданий. При этом важнейшим условием явилось соответствие учебных задач уровню подготовки студентов, своевременной подачи нового материала конкретным учебным задачам, а также последовательное и обоснованное распределение данных задач. При решении этой задачи мы опирались на основные дидактические принципы, такие как принцип научности, последовательности, наглядности, сознательности и активности учащихся, прочности, связи теории с практикой.

Представленная программа занятий, разработанная в рамках методической системы интенсификации обучения рисунку студентов на I–II курсе, условно делится на три уровня. Каждому из них соответствуют конкретные учебные цели и задачи, при организации которых мы руководствовались принципом «от простого к сложному». При составлении данной программы занятий учитывались действующие на сегодняшний день программы подготовки специалистов соответствующего профиля в России и Китае.

Многие из заданий представляют собой классические штудии и учебные

зарисовки. В то же время внедрен и ряд более свободных, творческих заданий, направленных на развитие воображения студентов и художественного мышления, связанных в первую очередь со способностью выполнения художественного отбора (например, наброски и зарисовки различных типов).

При разработке программы практических занятий по рисунку мы выделили основные этапы обучения, определяющиеся характером учебных задач.

Первый этап – базовый. Основные учебные задачи этого этапа условно можно разделить на две группы:

- знакомство студентов с плоскостью и объемом, а также закрепление ими начальных сведений о перспективе и способах конструктивного анализа формы, приобретение студентами опыта моделировки формы в пространстве;
- приобретение студентами опыта работы в графических материалах, а именно изучение изобразительных возможностей основных академических техник рисунка (карандаш, уголь, сангина, тушь, ручка).

При формулировке задач для первого этапа обучения мы руководствовались опытом, полученным нами при проведении констатирующего этапа экспериментального исследования – практической работы со студентами, а также анализом учебных работ за разные годы. По результатам последнего, студенты при поступлении владеют начальными представлениями о некоторых базовых положениях изобразительной грамоты, но эти сведения недостаточно полны и нуждаются в систематизации. Обычно опыта практического применения положений изобразительной грамоты у студентов практически нет или он сводится к выполнению стандартных заданий

по профилирующим дисциплинам на вступительных экзаменах. И несмотря на то, что до начала работы с живой моделью и выполнения портрета студенты выполняют ряд заданий, подготавливающих их к данной работе, переход к живой модели оказывается достаточно тяжел, и не всегда учащийся, показывающий достаточно высокие результаты при поступлении, имеет успех на начальных этапах работы в жанре портрета. Этим объясняется наше особое внимание к базовому этапу и заданиям, ему соответствующим, многие из которых нами были переосмыслены, изменены, дополнены и систематизированы.

Кроме этого, особое внимание на данном этапе уделяется знакомству студентов с различными графическими техниками. Это имеет двоякое значение. С одной стороны, низкий уровень подготовки абитуриентов не позволяет им свободно владеть различными техниками рисунка, что делает невозможным создание ими выразительного графического произведения. С другой стороны, наличие технического мастерства формирует художественный вкус, позволяет студентам почувствовать своеобразную изобразительную эстетику графических материалов, их условность, а также расширяет возможности способов моделировки формы, объема, что имеет важное значение при изучении конструкции предмета.

Следует отметить, что вопросам техники рисунка многие педагоги предпочитают заниматься на более поздних этапах обучения, когда перед обучаемыми не так остро стоит проблема конструктивного анализа формы. Такой подход во многом оправдан, однако в дальнейшем многим учащимся бывает довольно сложно использовать возможности конкретного

графического материала для создания выразительного изображения, что приводит к вялости учебных работ.

Эту проблему также следует отметить и в контексте образовательно-развивающем, так как обучение изобразительному искусству не рассматривается исключительно в рамках создания реалистического изображения, а предполагает в первую очередь развитие художественного вкуса и понимания внутренней изобразительной эстетики произведения.

Исходя из этого, задания первого этапа делятся на три группы. К первой относятся задания, целью которых является приобретение учащимися умения производить конструктивный анализ формы в пространстве независимо от ракурса. Вначале это несложные формы, положение которых меняется в зависимости от изменения линии горизонта рисующих. Моделями для натурной работы при этом могут служить гипсовые модели (шар, куб, пирамида, призма и т.д.), а также картонные модели более сложной формы в различных комбинациях. При выполнении этих упражнений особое внимание уделяется соотношению изображаемых объектов относительно друг друга, конструктивному анализу их формы с учетом законов перспективы. При этом задания постепенно усложняются. Фигуры могут комбинироваться всевозможными способами и изображаться с самых разнообразных ракурсов. Также желательно выполнить пару зарисовок одного набора фигур с разных углов зрения (с высокой и низкой линией горизонта).

Ко второй группе заданий относятся задания, направленные в большей степени на развитие пространственного мышления и воображения. В отличие от предыдущей группы заданий, которая более рассчитана на рисование

с натуры, на данном этапе рекомендуется выполнять такие упражнения, частично основываясь на зрительной памяти и воображении. Например, вначале подробно изучается форма изображаемых моделей, делаются натурные зарисовки. Затем студентам предлагается изобразить данные предметы вместе с завышенной или заниженной линией горизонта (подобные задания получили широкое применение в практике подготовки архитекторов и дизайнеров). Подобный метод позволяет студентам осознать закономерности влияния перспективы на восприятие объема и позволяет лучше производить конструктивный анализ формы в пространстве.

Третья группа заданий, относящихся к базовому этапу, направлена на формирование у студентов профессиональных навыков владения графическими материалами. Частично эти задания выполняются в аудитории, частично самостоятельно. На этих занятиях преподаватель подробно объясняет ту или иную технику (карандаш, уголь, перо), затем проводится анализ классических образцов. Преподаватель объясняет студентам, почему в конкретном случае художник использовал тот или иной прием, воспользовался конкретной графической техникой. Рекомендуется также личный показ преподавателем той или иной техники. В рамках данных упражнений рекомендуется копирование набросков и зарисовок известных художников, а также выполнение упражнений на изучение изобразительных приемов и техник.

На данном этапе следует познакомить студентов с терминами и основными понятиями. Так, например, следует дать максимально точное определение целей и задач набросков и зарисовок. Это позволит студентам лучше ориентироваться в характере

поставленных перед ними задач и самостоятельных поисках.

Важнейшим принципом обучения на данном этапе является принцип научности и доступности. Происходит синтез знаний, полученных студентами на занятиях в различных научных сферах, для достижения результата в их знакомстве с основами изобразительной грамоты. На данном этапе это знания по истории искусств и перспективе, в дальнейшем – знания по анатомии, законам визуального восприятия натуры и изображения, композиции и т.д. Важная роль при этом также отводится соблюдению принципа наглядности. Данный аспект является важнейшим при обучении изобразительному искусству независимо от школ, техник, стилей и эпох. Он имеет множество проявлений, начиная с личного показа и заканчивая использованием мультимедийных средств обучения.

Особое значение для успешности процесса обучения изобразительной грамоте имеют методические пособия. Руководствуясь их функциональным назначением, мы разделили их на четыре группы.

К первой относятся пособия, иллюстрирующие различные виды штриховки, а также линий и других возможностей графитного карандаша.

Ко второй – пособия, иллюстрирующие различные подходы к выполнению учебного рисунка (линейно-конструктивного, тонально-плоскостного).

К третьей группе наглядных пособий относятся пособия, иллюстрирующие этапы работы над изображением (натюрморт, портрет).

Четвертая группа наглядных пособий представлена подборкой репродукций работ всемирно известных художников. Применение данной группы пособий играет особую роль в процессе развития художественно-

образного мышления, так как позволяет иллюстрировать те или иные положения изобразительной грамоты, знакомит студентов со способами изобразительного выражения, раскрытия художественного образа, включая средства композиции и рисунка.

Кроме этого, обращение к классическим произведениям воспитывает вкус студентов, воображение, а также приобщает их к особенностям того или иного художественного языка.

Другим, не менее важным средством наглядности является педагогическое рисование. Это и личный показ процесса работы преподавателем, выполнение промежуточных отдельных зарисовок преподавателем с целью разъяснения конструкции, и правки рисунка. Также ведущую роль наглядности в процессе обучения можно отметить и на следующем этапе.

Второй этап – основной. Этому этапу соответствуют задания, направленные на изучение студентами особенностей формы головы человека с учетом знаний по анатомии и перспективе. Самостоятельные задания при этом аналогичны заданиям, выполняемым в аудиториях под руководством преподавателя. Это вызвано необходимостью приобретения основного для рисовальщика навыка – использования знания анатомии и конструкции формы головы человека для создания убедительного, грамотного изображения.

Вначале ведется рисование гипсовых моделей частей лица Давида, а также гипсовых голов Аполлона, Венеры и т.д. При этом рекомендуется выполнение на одном листе упрощенной геометрической формы (аналогично заданиям первого этапа) рисуемого объекта, а затем рисование соответствующей ей конкретной модели. Таким образом, у учащихся образуются точные смысловые связи, позволяю-

щие точнее осознавать связь перспективы в организации общего объема формы предмета.

Затем задания значительно усложняются, и студенты приступают к выполнению портрета натурщика. Вначале рекомендуются несложные ракурсы. При этом на листе выполняется одновременно рисунок черепа (необходимо наличие муляжа черепа в аудитории). Также необходимы комментарии преподавателя и подробный анализ анатомических особенностей строения черепа. На начальных рисунках студентам рекомендуется делать поясняющие записи, касающиеся опорных точек конструкции, названий отдельных костей и мышц.

Третий этап – итоговый. Данный этап посвящен приобретению дальнейших практических навыков. Учебные задания этого этапа целиком посвящены более подробной работе над портретом. Теперь, наряду с четким анализом конструкции с учетом анатомии, перед студентами ставятся более сложные задачи. К ним относится светотональная моделировка формы, проработка деталей и, как самая сложная, – задача создания художественного образа, выражение внутреннего состояния человека посредством изобразительных средств.

Отдельно необходимо отметить важность правильного выбора натурщика при выполнении того или иного задания. При работе на начальных этапах рекомендуются натурщики с ярко выраженной формой черепа, четкими силуэтом лица. Поэтому для начальных работ рекомендуются натурщики-мужчины и молодые люди. В дальнейшем можно разнообразить типы для работы.

Также на данном этапе программа, входящая в состав предлагаемой методической системы, включает ряд

самостоятельных работ. К ним относится выполнение студентами набросков и зарисовок головы человека в различных ракурсах. Эти зарисовки могут быть выполнены в различных материалах – в карандаше разной мягкости, углем, сангиной или даже фломастером. При этом наброски рекомендуется выполнять очень быстро, чтобы научиться передавать характерное выражение лица, особенности пропорций и выразительность силуэта. Более длительные зарисовки следует прорабатывать детально, для более полного изучения конструкции и передачи объема.

Отдельно следует отметить, что программа предусматривает чередование длительных и краткосрочных работ, так как это позволяет студентам активизировать познавательный диапазон.

Завершая описание учебной программы, разработанной в рамках ме-

тодической системы, направленной на интенсификацию процесса обучения студентов китайских вузов основам академического рисунка, следует отметить, что она была апробирована в институте образования Шаньдунского университета. По итогам данной апробации она была признана эффективной, так как позволила повысить качество подготовки студентов по профилирующим дисциплинам на четверть по выбранным показателям.

Литература

1. Гу Пин. Введение в художественную педагогику. Изд-во Цзянсу, 2005 (на китайск. яз.).
2. Королева В.А. Материалы и техники рисунка: учеб. пособие. М.: Изобразительное искусство, 1984.
3. Ли Н. Голова человека. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2009.
4. Пань Яо чан. История китайского художественного образования в новой эре. Китай, 2002 (на китайск. яз.).
5. Ростовцев Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: учеб. пособие. М.: Просвещение, 1987.