

КОМПЛЕКСНО ВЛИЯНИЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ „РИСУВАНЕ“ И „ЖИВОПИС“
ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
У БЪДЕЩИТЕ ХУДОЖНИЦИ ЖИВОПИСЦИ

Константин Пархоменко

INTEGRATED INFLUENCE OF DISCIPLINE “DRAWING” AND “PAINTING”
ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PAINTERS

Kostyantyn Parkhomenko

Abstract: The article proves the importance of the discipline “Drawing” for the becoming of the professional qualities of the artist-painter. A system of requirements that affects the professional level is defined. The professional qualities are described. The necessity of systematic practical work is proved. The methods of teaching fine arts, which were developed by well-known artists and teachers, are studied. The methodical sequence of construction of the educational process, which begins with drawing from nature, is described. It is noted that the figure is a fixation of the volume and the transmission of information about the form of the reality being studied. The necessity of mastering and approaching constructive thinking and vision is shown. The importance of searching for tonal nuances in work is characterized. It is justified that drawing and painting are means of cognition of the surrounding reality. The essence of the discipline “Painting”, which influences the formation of professionalism and shapes the student, which forms the vision of the color and tonal spot, which teaches the integrity of perception and the transfer of what is seen on the plane and the organization of unity is revealed. The interrelation between the discipline “Drawing” and the discipline “Painting” is proved.

Key words: drawing, professionalism, professional competence, design, painting, painter

На современном этапе развития система обучения все чаще пытается переформатироваться и трансформироваться в определенную структуру-механизм, способный подготовить профессиональных мастеров различных специальностей. В вузах художественного профиля можно проследить некий упадок роста профессионального мастерства. Поэтому в художественных вузах ведутся поиски в улучшении качества образования, пересматриваются учебные программы, задания учебного процесса, количество часов, усовершенствуются и подбираются методики преподавания. Глобальными дисциплинами, которые влияют на формирование профессиональной компетентности будущих художников-живописцев являются «Рисунок» и «Живопись».

Развитием методики преподавания изобразительного искусства и в целом, художественно-эстетической системы, занимались известные художники-педагоги А. Л. Королев, И. Е. Репин, П. П. Чистяков, А. А. Мурашко, Д. Н. Кардовский, А. А. Дейнека.

Целью статьи является аргументация важности освоения будущими художниками-живописцами специальных дисциплин, таких как «Рисунок» и «Живопись».

Рассмотрим мнения о художественно-эстетическом процессе художников-педагогов.

А. Л. Королев говорит: «Все время анатомически анализируйте форму, это поможет вам преодолеть поверхностное копирование модели, даст возможность сознательно понимать реальную пластическую форму, подчеркивать характеристику основных масс. В начале работы линии имеют большое значение как границы форм и как вспомогательный этап при построении формы. Стремиться нужно к максимальной пространственности, глубине, объемности модели. Только в тоновом объемном рисунке можно правильно передать пропорции и характер модели, добиться материальности пластической формы, пространственности и глубины частей тела. Нельзя разделять работу над рисунком на какие-то замкнутые этапы как построение, постановка, пропорции, моделировка тоном и т. д. В процессе всей работы от начала до конца эти этапы тесно переплетаются и требуют постоянного напряжения и работы разума (Королев, 2005: 68). Следует согласиться с данным мнением, так как, весь художественный процесс, строится на анализе и четком понимании внутренней, глубинной структуре строения, конструкции субъекта или объекта исследования. Если же вести работу бездумно, не зная законов, не владея теоретическими знаниями – изображение будет «неживым», лишь передающим поверхностное копирование. Также важно овладевать тональными отношениями, развивать чувства тональных нюансировок.

Художник-педагог И. Е. Репин, четко отмечает: «Модные эстетики полагают, что в живописи главное – краски, что краски составляют душу живописи. Это неверно. Душа живописи – идея. Форма – её тело. Краски – кровь. Рисунок – нервы. Гармония-поэзия дают жизнь искусству – его бессмертную душу» (Сидоров, 1958: 560).

П. П. Чистяков, акцентировал внимание на то, что, «рисую линию, надо смотреть, прежде всего на форму» (Белютин, 1953: 431). Согласимся с мнением П. П. Чистякова, так как линия не существует без формы. Необходимо овладевать линией, как средством передачи объема, формы, пластики и пространства.

Д. Н. Кардовский в своих методических разработках описывает: «Методика преподавания должна быть построена на следующих принципиальных положениях: обучение рисунку и живописи от начала до конца должно вестись только по натуре. Моделями являются натюрморт (мертвая натура) и человек (голова, раздетая и одетая человеческая фигура). Применение в начале обучения рисования с античных фигур, гипсовых масок, бюстов и скульптуры, а также копирование образцов живописи и рисунка не должны допускаться. Замечательные образцы искусства прошлого имеют колоссальное воспитательное значение. Копирование их может принести пользу только в том случае, когда, приобретя прочные навыки в рисовании и живописи с натуры, учащиеся изучают эти необыкновенные образцы творчества, постигают суть творческого пути.

В основу всех упражнений по живописи и рисунку должна быть положена форма. Все виды изобразительных искусств имеют дело с пластической формой. Рисунок есть построение графическим путем формы на плоскости, то поэтому, прежде всего, необходимо овладеть рисунком, чтобы в дальнейшем на его основе и в связи с формой строить живопись. Форма, таким образом, должна быть в основе всей нашей работы, но это не значит, что ее нужно копировать, но формой нужно обязательно руководствоваться» (Кардовский, 1938: 165).

Действительно, обучение изобразительной грамотности должно вестись и основываться на натурной работе. Задания в учебно-образовательном процессе имеют тенденцию к усложненности. На ранних стадиях, перед студентами ставятся, более легкие цели и задачи, которые постепенно конкретизируются и углубляются. При создании произведения, необходимо все время, задумываться о форме и искать ее. Без формы произведение не имеет никакой ценности.

Академик Академии художеств А. А. Дейнека в своем методическом пособии отмечает: «Рисунок с натуры дает возможность понять законы построения объемно-пространственных форм на двухмерной плоскости, развивает способности профессионально-творческого изображения окружающей действительности (Дейнека, 1961: 3).

Он говорит: «Рисование, проходящее беспорядочно, вне всякой системы, не дает возможности учащемуся освоить навыки построения реалистического рисунка и понять те правила, которые выработала рисовальная практика больших мастеров. Повторяем, нельзя перескакивать через отдельные этапы в работе над рисунком. Например, не найдя основной массы объема, переходить к прорисовке деталей; не поняв конструкции предмета, переходить к передаче фактуры. Ученик обязан закрепить последовательные стадии учебного рисунка, так как каждая предыдущая стадия входит

составной частью в последующую» (Дейнека, 1961: 32). «Композиционные начала в том или ином виде всегда присутствуют в работе художника: это размещение изображаемой формы на листе бумаги, это выбор подходящего формата листа, это образно-пластическая передача темы» (Дейнека, 1961: 5). Проанализировав наработки А. А. Дейнеки, можно согласиться с важностью данной информации. Студенту необходимо осваивать ряд методических стадий в работе, которые позволяют выполнить качественно и более безошибочно работу. Частой ошибкой при рисовании, является то, что студент, минуя важную стадию, пытается улучшить результат с помощью следующей, но в итоге, ни к чему полезному это не приводит. Рано или поздно, студент возвращается на начальную стадию. Также, важно отметить, что композиция, занимает важную роль в создании работы. С помощью нее раскрывается равновесие, образ, настроение.

Становление профессионализма в учебно-образовательном процессе направления изобразительное и декоративно-прикладное искусство начинается с дисциплины «Рисунок».

Академический рисунок основывается на классических методах и приемах, которые и применяются в художественных вузах. Рисунок является основополагающей и блоково-фундаментальной дисциплиной в учебной и творческой деятельности. На всех стадиях обучения и за весь период обучения, рисунку уделяется огромное место. Систематически занимаясь рисованием, студент разрабатывает методическую взаимосвязь и закономерность в решении любой сложности задач, развивает творческое, конструктивно-пластическое мышление и воображение, учится пространственно и образно мыслить.

Рисунок, можно рассмотреть, как форму или инструмент познания и осознания окружающей действительности, с последующим отображением увиденного, с помощью переосмысления, переживания и своего отношения к увиденному.

Для становления профессиональных качеств, студенту первоначально необходимо овладеть законами формообразования, которые непосредственно берутся из жизни. Постоянно следует изучать предметный мир, раскрывать закономерности, ритмику, законы освещения и тона, при этом постоянно оттачивая и находя нюансировки в восприятии к увиденному.

Учебный процесс, в большинстве вузов, строится на рисовании с натуры. На данных занятиях при постоянном познании конструктивности и пространственности формы, обретается логически-объемное мышление. Развивается художественно-эстетический вкус. Также профессиональный рисунок является духовно-культурным маяком. Рисуя, студент пытается отобразить конкретную эпоху в конкретных политических и социокультурных явлениях, с помощью художественно-языковых средств.

Рисунок является фиксацией объема и передачей информации о форме изучаемой действительности. Работа над академическим рисунком ведется поэтапно. Начинается процесс с выбора формата, композиционного размещения, построения, конструктивного строения, определения единой пластической структуры, нахождения объема, тональных отношений. Завершающей стадией при работе над рисунком является подведение его к целостности. Систематическая работа над рисунком оттачивает технику рисунка, формирует опыт, что в результате позволяет студентам решать наиболее творческие задачи и сложные задания.

Натурная выразительная постановка, играет важное значение в освоении определенных задач. Перед студентом начинает раскрываться связь формы и глубинное содержание постановки. Будущему живописцу легче осознать и увидеть красоту, гармонию и сущность изображаемого. Любая постановка должна нести в себе завершенную тематическую композиционную идею.

Студенту важно подходить к любому заданию осознанно, не пытаться поверхностно воспринять и отобразить изучаемую проблему. Важность заключается в определении и передаче внутренне-глубоких качеств и свойств.

Частой ошибкой, которую можно проследить в учебном процессе у студентов – это бездумное срисовывание контура, увиденного перед собой. Без постоянного анализа формы – результативного и профессионального мастерства не достичь. Студенту важно понимать конструктивное строение предмета исследования. Будущему художнику-живописцу, так же, необходимо учиться, воспринимать и чувствовать тонкие тональные нюансировки, тональное пятно, массу.

Конструктивная основа рисунка выявляет структуру объемно-пространственных форм бесконечно многообразной действительности, чему способствуют методы комбинаторного моделирования и система универсальных геометрических знаково-символических средств (знак выражает понятие,

а символ наглядность знака) графического языка. Рисунок конструируется в единстве понятийно-логического обоснования геометрического способа передачи объема и пространства на плоскости и чувственного восприятия его знаково-символических средств в условиях природы. Художественная выразительность рисунка достигается в применении эвристических принципов художественно-эстетической выразительности. Конструкция при этом выявляет форму изображаемого предмета, а художественность – содержательный смысл.

Действия конструирования выполняются от «абстрактного к конкретному», т.е. они направляются на взаимодействие конструктивных знаний с чувственным восприятием. В построении рисунка с природы студент анализирует и моделирует исходную ситуацию в основе того или иного понятийного контекста, обобщает и согласовывает части в целое, используя теоретические критерии и приемы графики, рисунок при этом демонстрирует визуально-графическую культуру изображения.

Конструктивистский подход к построению рисунка обосновывает пространственно-структурное и художественно-образное содержание, которое соответствует любого рода изображениям (Калина, 2016: 9).

Профессиональный уровень мастерства студента определяется системой требований к его качествам и подготовке. К профессиональным качествам можно отнести: художественное мышление, творческую память, наблюдательность, оригинальность, отображение четкости мысли. В процессе творческого образования студент обретает ряд интеллектуальных свойств, таких как: логичность мышления, системность, единство и глубина мысли, самостоятельность, самокритичность.

Для становления профессионализма у будущих художников-живописцев является дисциплина «Живопись». Дисциплина «Рисунок» и дисциплина «Живопись» работают в одной взаимосвязи и вытекают одна из другой. С помощью цвета, студент учится организовывать единство, искать взаимосвязь между предметами, раскрывать состояние и настроение, передавать предмет в среде.

Основная задача при работе над живописью, так же, как и при работе в рисунке – анализирующая деятельность, а не копирование природы. Поиск и разгадка внутреннего смысла и содержания. Студенты развивают художественное образно-эстетическое понимание, чувства, конструктивно-пространственное мировоззрение.

В живописи студенту необходимо развивать видение пятна, цветовой и тональной массы, уметь приводить их к общей художественно-пространственной системе. Будущий живописец овладевает передачей формы в пространстве, достигает в работе колористическое единство.

В целом художественно-образовательный процесс направлен на развитие видения целостности восприятия. При этом студент понимает, что цвет и форма, являются неразделимыми понятиями и работают воедино. Каждая форма в среде имеет свой цвет, насыщенность, интенсивность, светоизлучаемость, и детальное изучение взаимодействия цветов в природе, даст возможность студенту наиболее правильно интерпретировать и определить законы единства, целостности, гармонии.

Занятия по живописи проходят таким образом, что цвет, тон и освещение изучаются в полноценной взаимосвязи с реальной формой, на основе натуральных постановок. Особенно на первых курсах обучения, студент полноценно и правдиво ищет цветные и тональные отношения. На старших курсах, возможно отклонение от конкретно увиденных цветов и тональностей, но с учетом приведения их к гармоническому строю. При этом появляется индивидуальная интерпретация цветовой натурной переработки.

Прежде всего, для развития профессиональных навыков у студента-живописца необходима систематическая практическая работа, основанная на теоретических знаниях. Студенту необходимо усовершенствовать технические приемы, научиться свободно использовать средства выразительности, структурировать знания о методической работе над любым практическим заданием, конструктивно видеть форму, выработать стилистику.

Таким образом, рассмотрев «Рисунок» как основополагающую дисциплину, можно отметить, что она влияет на становление профессионализма у будущих художников-живописцев, при этом развивается художественно-эстетический вкус, вырабатывается конструктивно-пространственное, образное, ассоциативное мышление. Задания по дисциплине строятся на натурной работе, которая позволяет изучить форму в пространстве, путем анализа, а не «слепого» копирования. Становление профессиональных качеств зависит от теоретических знаний и практических навыков, которые работают в единой системе. Усовершенствование практической подготовки является одним из основных факторов создания высокопрофессионального художника-живописца.

Систематическая работа над рисунком развивает такие качества, как наблюдательность, память, воображение. Важным является осознанное рисование, с анализирующим действием. Студент понимает и разбирает внутреннюю конструкцию и суть объекта. Он начинает мыслить формой и объемом в пространстве, пятном, плановостью.

Второй глобальной дисциплиной, которая влияет на становление профессиональных качеств, является дисциплина «Живопись».

Дисциплина «Рисунок» и дисциплина «Живопись» работают в одной структурированной взаимосвязи. Живопись позволяет студенту овладеть широтой мышления, научиться находить взаимосвязь между предметами, передавать воздушную среду, организовывать колорит, создавать настроение и состояние в работе, работать на образном мышлении. Для становления художником-живописцем, необходимо, систематически работать и постигать законы, непосредственно в жизненной среде.

ЛИТЕРАТУРА

Аксенов, Ю., Левицова, М. (1976). *Цвет и линия.* Москва: Советский художник. // **Aksenov, Yu., Levidova, M. (1976).** *Tsvet i liniya.* Moskva: Sovetskiy hudozhnik.

Белютин, Э., Молева, Н. (1953). *Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832 – 1919.* Москва: Искусство. // **Belyutin, E., Moleva, N. (1953).** *Chistyakov P.P. Pisma, zapisnyie knizhki, vospominaniya. 1832 – 1919.* Moskva: Iskusstvo.

Визер, В. (2006). *Живописная грамота. Основы искусства изображения.* Санкт-Петербург: Питер. // **Vizer, V. (2006).** *Zhivopisnaya gramota. Osnovyi iskusstva izobrazheniya.* Sankt-Peterburg: Piter.

Волков, Н. (1965). *Цвет в живописи.* Москва: Искусство. // **Volkov, N. (1965).** *Tsvet v zhivopisi.* Moskva: Iskusstvo.

Дейнека, А. (1961). *Учитесь рисовать.* Москва: Академия художеств. // **Deyneka, A. (1961).** *Uchites risovat.* Moskva, Akademiya hudozhestv.

Делакруа, Э. (1950). *Дневник Делакруа.* Москва: Искусство. // **Delakrua, E. (1950).** *Dnevnik Delakrua.* Moskva: Iskusstvo.

Калина, Н. (2016). *Конструктивный рисунок: от понимания пространственных отношений к художественным интерпретациям.* Владивосток: ВГУЭС. // **Kalina, N. (2016).** *Konstruktivniy risunok: ot ponimaniya prostranstvennyih otnosheniy k hudozhestvennyim interpretatsiyam.* Vladivostok: VGUES.

Кардовский, Д. (1938). *Пособие по рисованию.* Москва: Госстройиздат. // **Kardovskiy, D. (1938).** *Posobie po risovaniyu.* Moskva: Gosstroyizdat.

Ростовцев, Н., Игнатьев, С., Шорохов, Е. (1989). *Рисунок. Живопись. Композиция.* Москва: Просвещение. // **Rostovtsev, N., Ignatev, S., Shorohov, E. (1989).** *Risunok. Zhivopis. Kompozitsiya.* Moskva: Prosveschenie.

Сидоров, А. (1958). *Рисунок русских мастеров.* Москва: Академия наук. // **Sidorov, A. (1958).** *Risunok russkih masterov.* Moskva: Akademiya nauk.

Якиманская, И. (1989). *Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся.* Москва: Педагогика. // **Yakimanskaya, I. (1989).** *Vozrastnyie i individualnyie osobennosti obraznogo myishleniya uchashchihsya.* Moskva: Pedagogika.