

*Кузьмина И.Б., кандидат искусствоведения, доцент,
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств,
заведующая Вечерними рисовальными классами*

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО КУРСУ РИСУНКА (ЧЕТЫРЕ ГОДА)»

Аннотация: актуальность «Дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых» определяется, в первую очередь, обеспечением адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентацией, а также выявлением и поддержкой детей, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном дополнительном образовательном и воспитательном процессе.

«Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу рисунка (четыре года)», реализуемая «Вечерними рисовальными классами» при Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств (РАХ), ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить изобразительные закономерности, освоить рисовальные техники и приемы.

Методика обучения дисциплины «Рисунок» направлена на освоение слушателями ВРК профессиональных понятий и на развитие у учащихся умения изображать предметы в традициях академической художественной школы.

Вечерние рисовальные классы при Институте имени И. Е. Репина – это «школа», в основе которой лежит стройная и цельная система художественного образования и воспитания. «Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу рисунка (четыре года)» одна из фундаментальных методических составляющих начального и среднего звена академической школы изобразительного искусства.

Ключевые слова: дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, академическая школа рисунка, основы изобразительного искусства

*Рисование как изучение живой формы
есть одна из сторон знания вообще,
оно требует такой же деятельности ума,
как науки, признанные необходимыми
для элементарного образования.*

П.П. Чистяков [4, с. 342]

Вечерние рисовальные классы (ВРК) Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств (Институт имени И.Е. Репина) – это структурное подразделение, осуществляемое дополнительное образование для детей и взрослых в области академического рисунка, живописи и истории искусства.

ВРК были организованы в 1959 г. по инициативе вице-президента Академии художеств СССР М.Г. Манизера. На заседании Президиума Академии художеств СССР 12 декабря 1958 г. было принято решение о создании Вечерних рисовальных классов «с целью дать возможность трудящимся, интересующимся изобразительным искусством, в вечернее свободное время получить профессиональные навыки по рисунку, являющемуся основой реалистического изобразительного искусства» [3]. Рисовальные классы были открыты в 1959 году в двух ведущих академических ВУЗ-ах страны: в Ленинграде – в институте имени И.Е. Репина, и в Москве – в институте имени В.И. Сурикова. В настоящее время Вечерние рисовальные классы сохранились только в Петербурге.

Актуальность «Дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых» определяется, в первую очередь, обеспечением адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональ-

ной ориентацией, а также выявлением и поддержкой детей, проявивших особые способности в области изобразительного искусства. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном и нравственном совершенствовании и организация их свободного времени является приоритетным направлением в современном государственном дополнительном образовательном и воспитательном процессе.

Поступить в ВРК может любой рисующий человек от четырнадцати лет и старше (верхнего возрастного ценза нет).

«Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу рисунка (четыре года)» ориентирована на самый широкий круг слушателей, которые хотят развить свои творческие способности, изучить изобразительные закономерности, освоить рисовальные техники и приемы.

Целью освоения дисциплины «Рисунок» является становление художественного мышления, освоение рисовальных закономерностей построения формы предметов и передачи пространства, применения тональных отношений при выполнении учебных заданий.

Задача курса рисунка (четыре года) – научить учащихся видеть характер формы предметов, их строение, положение в пространстве, тональные отношения и композиционные закономерности, а

также научить учащихся изображать предметы в традициях классической академической школы.

Рисунок является важнейшей дисциплиной художественного образования.

В процессе изучения данной дисциплины в Вечерних рисовальных классах последовательно решаются следующие задачи:

-изучение законов реалистического рисунка в условиях работы над учебными постановками, использование этих знаний в дальнейшем творческом развитии;

-изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; изучение законов освещения и принципов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении.

-изучение композиционных закономерностей в рисунке.

-освоение различных рисовальных техник и приемов при работе следующими материалами: графитный карандаш, уголь, сангина, тушь, соус.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение различными способами выражения и различными техническими средствами, знание материалов рисунка [2, 6].

В результате изучения дисциплины «Рисунок» учащиеся ВРК приобретают следующие знания и навыки:

-знание технических и технологических особенностей рисовальных материалов: графитный карандаш, уголь, сангина и др.;

-знание теории зрительного восприятия картинной плоскости;

-умение на практике применять полученные

теоретические знания;

-умение натянуть бумагу на планшет и подготовить ее для работы;

-умение последовательно и планомерно вести работу;

-умение соблюдать технологические процессы и приёмы при создании рисунка.

Технологии формирования результатов освоения дисциплины «Рисунок» в ВРК осуществляется через практические занятия, консультации педагогов и самостоятельную работу учащихся.

Форма контроля полученных знаний и умений – заключительный просмотр.

Уровень знаний и технических навыков слушателей в области рисунка по окончании Вечерних рисовальных классов соответствует уровню подготовленности по рисунку учащихся средних художественных учебных заведений. Основой учебного процесса является изучение законов реалистического изображения природы и человека.

Основные методологические установки едины для всех заданий.

При освоении рисунка, у учащихся не только развивается техника, но и закрепляются в их сознании основные изобразительные принципы, правильная последовательность в работе и метод «от общего к частному и от частного к обогащенному общему» [2].

В процессе обучения у учащихся ВРК развиваются следующие качества:

1. Объемно-пространственное восприятие изображаемой природы, её пластики и конструкции.

2. Способность к широким обобщениям и точному анализу деталей природы.

3. Умение передавать пропорциональные отношения всех элементов изображения (друг к другу и к целому).

4. Достаточный уровень освоения техники рисунка.

В традициях академической школы учебные рисунки должны быть размещены на листе бумаги с учетом формата и в соответствии с условиями постановки задания. Вопросам композиции уделяется время даже в кратких набросках. От первоначальной разработки и до окончания рисунка педагоги ориентируют учащихся на ведение работы «не по частям», а «от общего к частному» и на верную передачу пропорций и тональных отношений [2].

Слушатели приучаются строить рисунок по законам перспективы с учетом конструкции модели, а при изображении человека и с учетом его анатомии. Учащиеся регулярно делают самостоятельные зарисовки с натуры, развивающие цельность восприятия и наблюдательность, используя тональные и графические закономерности.

На примере решений задач (аналогичных тем, которые ставятся перед слушателями ВПК) выдающимися мастерами прошлого и студентами Института имени И.Е. Репина, учащиеся классов ориентируются на учебные рисунки, выполненные в плане традиций реалистической школы (Научно-исследовательский музей при РАХ; методический фонд Института имени И.Е. Репина). Учащимся необходимо добиваться законченных решений заданий; не допускать в учебной практике поверх-

ностного, дилетантского отношения к рисунку.

Основными материалами учебного рисунка является карандаш, а на старших годах обучения – уголь, сангина, тушь, соус.

В первый год обучения учащиеся знакомятся с основными принципами учебного реалистического рисунка, с понятиями о конструктивном построении формы предметов, с применением в рисунке законов перспективы; с закономерностями распределения света (в зависимости от положения источника освещения и его характера); с понятием светотени и ее ролью (как явления природы, которое наблюдает человеческий глаз); с понятием тона и его значением (как средства передачи объема предметов и пространства в рисунке) и с тональными закономерностями.

Слушатели с самого начала работы по рисунку учатся обращать особое внимание на организацию рабочего места и на правильное использование материалов для воспитания профессионального отношения к работе.

Темы заданий 1 года обучения:

1. Натюрморт из геометрических фигур (шар, куб, цилиндр, конус и др.).

2. Простейшие (рельефные) орнаменты.

3. Простые объёмные орнаменты (рельефные).

4. Сложные (рельефные) орнаменты (рис. 1).

5. Гипсовая розетка.

6. Архитектурная деталь (капитель, кронштейн) (рис. 2).

7. Детали гипсовой головы Давида (Микеланджело): глаза, нос, губы, ухо (правое или левое).

Рис. 1. Сложный рельефный орнамент

Рисунки с геометрических тел дают возможность слушателям сосредоточить внимание на практическом применении законов линейной перспективы и на выявлении объёма при помощи тона и линии (свет, блик и полутон в области

«большого» света, тень собственная и рефлекс в области «большой» тени, падающая тень).

В рисунках гипсовых орнаментов учащимся необходима внимательная и точная проработка деталей

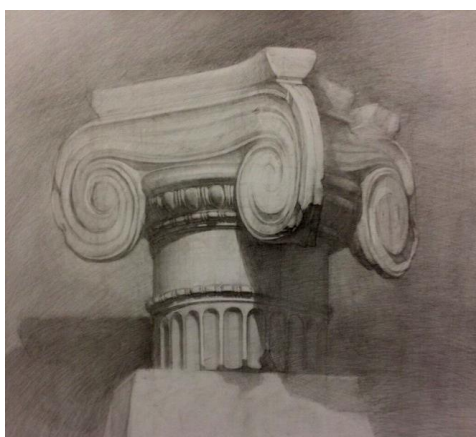

Рис. 2. Архитектурная деталь – капитель

Изучение классических архитектурных деталей позволяет закрепить понимание закономерностей системы прямой перспективы.

Рисунки с деталей гипсовой головы Давида (Микеланджело) подготавливают учащихся к последующим заданиям – к рисункам с гипсовых голов.

Темы заданий 2 года обучения:

1. Череп (гипсовый) человека в различных поворотах.

2. Анатомическая гипсовая голова (Гудон).

3. Гипсовые головы (греко-римский период) (рис. 3).

4. Гипсовая голова Давида (Микеланджело).

5. Гипсовая голова (эпохи Барокко и Классицизма).

Рисуя череп человека, слушатели приучаются обращать особое внимание на его части, которые имеют наибольшее пластическое значение.

В рисунках с гипсовых голов внимание учащихся акцентируется на развитии их пропорцио-

нального чутья в изображении головы человека в различных ракурсах.

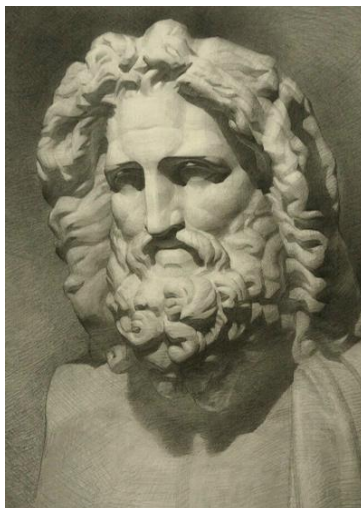

Рис. 3. Гипсовая голова – Зевс

Слушатели осваивают законы конструктивного построения (конструкция формы предмета – это принцип строения плоскостей, ограничивающих предмет) и «лепку тоном» формы головы человека, а рисунок с анатомической гипсовой головы сопровождается еще и анатомическим разбором.

Темы заданий 3 года обучения:

1. Голова человека.
2. Голова человека с плечевым поясом (рис. 4).
3. Копии рисунков старых мастеров (голова человека) (самостоятельная работа) [1].

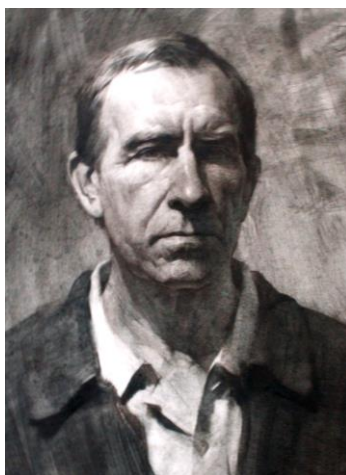

Рис. 4. Голова человека с плечевым поясом

Освоение данных тем направлено на закрепление у слушателей понимания конструкции формы, анатомических и характерных особенностей головы человека и на применение тональных закономерностей.

В традициях академической школы все учебные рисунки голов (и с гипсовых слепков, и с человека) изображаются на листе размером не более натуральной величины.

Темы заданий 4 года обучения:

1. Скелет человека (короткая зарисовка).
2. Анатомическая гипсовая фигура (экорше Гудона) (короткая зарисовка).
3. Обнаженная фигура человека (в стоящей позе с опорой на одну ногу).
4. Обнаженная сидящая фигура человека (в несложной позе) (рис. 5).
5. Копии рисунков старых мастеров (обнаженная фигура человека) (самостоятельная работа) [1].

Рис. 5. Обнаженная сидящая фигура человека

Четвертый год обучения посвящается рисованию фигуры человека (для учащихся с 16 лет). В длительных постановках и в кратких рисунках учащиеся выявляют конструкцию формы, анатомическое строение фигуры человека и характер её движения, а также передают индивидуальные пропорции и характерные особенности тела человека.

Во время рисования скелета человека и анатомической гипсовой фигуры (экорше Гудона) слушатели ВРК изучают анатомическое строение человека: скелетную и мышечную системы.

В Вечерних рисовальных классах также проходят занятия на тему «Наброски обнаженной фигуры человека» (для учащихся с 16 лет). Продолжительность наброска не превышает 15-20 минут.

В набросках обнаженной фигуры человека учащиеся уделяют особое внимание компоновке (размещению в формате листа), пропорциям и характеру формы изображаемой фигуры, а также передаче пластики человека (расположению в пространстве и движению частей тела относительно друг друга).

Одна из важнейших задач набросков – развитие у слушателей умения быстро и выразительно пе-

передавать на листе бумаги основные, наиболее характерные черты предмета или живой модели, правильно устанавливая их пропорции, передавая характер движения, конструктивные особенности, объем изображаемого объекта [2].

Учащиеся также обязаны самостоятельно делать наброски человека (голова, одетая фигура) с целью развития цельности видения, пластического чутья и технических навыков.

В программу обучения рисунку головы и фигуры человека входят также копии с работ старых мастеров для изучения способов передачи конструкции и пластики тела человека, методов использования тональных закономерностей и технических приемов.

Методика обучения дисциплины «Рисунок» направлена на освоение слушателями ВРК профессиональных понятий и на развитие у учащихся умения изображать предметы в традициях академической художественной школы.

Вечерние рисовальные классы при Институте имени И.Е. Репина – это «школа», в основе которой лежит стройная и цельная система художественного образования и воспитания. «Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых по курсу рисунка (четыре года)» одна из фундаментальных методических составляющих начального и среднего звена академической школы изобразительного искусства.

Литература

1. Могилевцев В.А. Образцы для копирования: учебное пособие. СПб.: Арт индекс, 2013.
2. Могилевцев В.А. Учебный рисунок: учебное пособие. СПб.: Артindex, 2016.
3. Положение о структурном подразделении «Вечерние рисовальные классы» по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых // Протокол №7 от 31.07.2019 г. заседания ученого совета Института имени И.Е. Репина.
4. Стенограмма Протокола №31 заседания Президиума АХ СССР от 11-12 декабря 1958 г. (4-ый вопрос «Об организации вечерних рисовальных классов») // РГАЛИ, Ф «Президиум АХ СССР», Оп. 76, 1958, А-78, С. 18 – 22.
5. Чистяков П.П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. 1832-1919 гг. М.: Искусство, 1953. 593 с.
6. Дмитриева Т.М. Эффективность управления развитием педагогического коллектива в современной организации дополнительного образования детей // Современный ученый. 2019. № 4. 29 – 34.

References

1. Mogilevcev V.A. Obrazcy dlya kopirovaniya: uchebnoe posobie. SPb.: Art indeks, 2013.
2. Mogilevcev V.A. Uchebnij risunok: uchebnoe posobie. SPb.: Artindex, 2016.
3. Polozhenie o strukturnom podrazdelenii «Vechernie risoval'nye klassy» po realizacii do-polnitel'nyh obshcheobrazovatel'nyh programm dlya detej i vzroslyh // Protokol №7 ot 31.07.2019 g. zasedaniya uchenogo soveta Instituta imeni I.E. Repina.

4. Stenogramma Protokola №31 zasedaniya Prezidiuma AH SSSR ot 11-12 dekabrya 1958 g. (4-yj vopros «Ob organizacii vechernih risoval'nyh klassov») // RGALI, F «Prezidium AH SSSR», Op. 76, 1958, A-78, S. 18 – 22.
5. CHistyakov P.P. Pis'ma. Zapisnye knizhki. Vospominaniya. 1832-1919 gg. M.: Iskusstvo, 1953. 593 s.
6. Dmitrieva T.M. Effektivnost' upravleniya razvitiem pedagogicheskogo kollektiva v sovremennoj organizacii dopolnitel'nogo obrazovaniya detej // Sovremennyyj uchenyj. 2019. № 4. 29 – 34.

*Kuzmina I.B., Candidate of Art Criticism (Ph.D.), Associate Professor,
I.E. Repin St.-Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture
and Architecture at the Russian Academy of Arts,
Manager of Evening Drawing Classes*

ACADEMIC TECHNIQUE OF “ADDITIONAL GENERAL EDUCATION PROGRAM FOR CHILDREN AND ADULTS AT THE COURSE OF DRAWING (FOUR YEARS)”

Abstract: the relevance of “Additional general education programs for children and adults” is defined, first of all, by ensuring adaptation of children to life in society, their vocational guidance and also identification and support of the children who showed special abilities in the field of the fine arts. The satisfaction of individual needs of children and adults for intellectual and moral improvement and the organization of their free time is the priority direction in modern state additional educational and educational process.

The “Additional general education program for children and adults at the course of the drawing (four years)” implemented by “Evening drawing classes” at the I.E. Repin St.-Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture (Russian Academy of Arts) is focused on the most wide range of listeners who want to develop the creative abilities, to study graphic regularities, to master drawing techniques and receptions.

The training technique of discipline “Drawing” is directed to development by listeners of VRK of professional concepts and to development in pupils the ability to represent objects in traditions of the academic art school.

Evening drawing classes at the Repin Institute are a “school” based on a coherent and integral system of art education and upbringing. “Additional general education program for children and adults on the course of drawing (four years)” is one of the fundamental methodological components of the primary and secondary levels of the academic school of fine arts.

Keywords: additional general education programs for children and adults, course of the drawing, fundamentals of the fine arts