

теория и методика профессионального образования

Кравцов Дмитрий Владимирович,
*аспирант ГОУ ВПО Высшей школы
народных искусств (института)
доцент кафедры рисунка
ГОУ ВПО Высшей школы
народных искусств (института)*
dvkravtsov@mail.ru

Академический рисунок как базовая основа профессиональной подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

В системе профессионального образования будущих художников различных профилей одной из основных является дисциплина «Академический рисунок».

Основы теории и практики преподавания рисунка были заложены педагогами Академией художеств. К середине XIX века русская академическая школа рисунка достигла наибольшей высоты. Особое внимание уделялось методике преподавания, совершенствованию техники рисования и технологии рисовальных материалов. Во второй половине XIX века возникли противоречия между Императорской Академией художеств и рядом русских художников. В 1840-е годы снизился уровень обучения рисунку в академической системе. Методической основой служили только античные образцы, академическое художественное образование стали понимать как систему идеального воспитания.

XIX век принес в русскую школу академического рисования определенные изменения. Новизну в систему методов учебного рисунка ввел К. П. Брюллов. Продолжив традиции высокого искусства, он положил в основу обучения рисование с живой натуры, избегавшее ложной идеализации. «Академия как высшее художественное учебное заведение, следующее научным методам преподавания, помогало всестороннему развитию и образованию молодых художников. Особенно необходимо академическое обучение при овладении рисунком – основой основ изобразительного искусства». (Н. Н. Ростовцев «История методов обучения рисованию»).

В обучении будущих художников в Академии художеств важное место занял П. П. Чистяков, который обосновал принципы преподавания изобразительного искусства.

Его система направлена на взаимодействие теории и практики. Признание педагогические взгляды и методы П. П. Чистякова получили в XX веке.

XX век открыл новые методы преподавания рисования. Появились самые разные взгляды на искусство и на формы преподавания. Распространялись теория «свободного воспитания» и иные. Рождались новые взгляды на искусство. Задачи экспериментов и вдохновения выходили на первое место. Педагогической, методической, эстетической основой формалистической школы стала интуиция. Терялось значение академического учебного рисунка.

В защиту традиций реалистической академической школы преподавания рисунка выступили русские художники – педагоги И. Е. Репин, В. А. Серов, Д. Н. Кардовский.

Педагогическая система, применявшаяся профессором Академии художеств К. С. Петровым-Водкиным занимает серьезное место в истории российского художественного образования. Его педагогическая деятельность совпадает с тенденциями перемен в профессиональной художественной педагогике Советской России.

Совет Народных Комиссаров РСФСР 29 ноября 1920 года в своем декрете поставил задачу «подготовить для промышленности художников высшей квалификации, связать художника с материальным производством и особенно развить те сферы художественной деятельности, которые будут формировать материально-предметный мир, окружающий человека». Для решения поставленных задач в 1920 году было организовано новое учебное заведение – ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). В нем, как и в Германии, в Баухаузе, главной задачей было научное обоснование преподавания основ художественного формообразования.

В педагогической системе Баухауза особое место принадлежит Оскару Шлеммеру. Его отличало отсутствие радикальных взглядов на реформы художественного образования, он считал необходимым избегать крайних суждений и следовал в своём творчестве и в методах преподавания «золотой середины». О. Шлеммер не разделял уверенности Вальтера Гропиуса в необходимости абсолютно новой образовательной системы. «Он полагал, что необходимо, отталкиваясь от традиционного обучения, не отрицая академической системы полностью, дополнить и усовершенствовать его таким образом, чтобы приблизить к современным условиям развития искусства. Собственно, это Шлеммер и стремился осуществить в своём знаменитом курсе «Человек». (Дружкова Н.И. «Педагогика Баухауза»: монография М.: 2007. 228 С. 188–189 с.).

Методика, по которой преподавался рисунок во ВХУТЕМАСе, принадлежит художникам-педагогам В. А. Фаворскому, П. В. Митуричу и Н. Н. Купреянову. Они сберегли в художественной и педагогической работе отношение к рисунку как к основе

школы творчества и мастерства профессионала. Но каждый из них применял собственные творческие педагогические методы. В. А. Фаворский считал, что цель рисунка в передаче действительности, в понимании ее целостности.

После официального постановления правительства об изменении направления изобразительного искусства на развитие реалистического искусства на педагогическую работу пришли И. И. Бродский, Е. Е. Лансере, К. Ф. Юон, А. П. Остроумова-Лебедева и другие художники. В это время рисунок, как основа изобразительного искусства, занял ведущее место в профессиональном художественном образовании. Рисование с натуры – главный путь познания форм предметов, явлений и выявления их взаимосвязей.

В учебных заведениях ведущее место занял академический рисунок. В обучении рисованию наиболее эффективным методом овладения изобразительной грамотой стал рисунок с натуры. В послевоенное время продолжается развитие методов обучения академическому рисунку. Издаются методические пособия и руководства для студентов. Длительное время в профессиональном художественном образовании использовались учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов Н. Н. Ростовцева «Академический рисунок» и учебное пособие «Учебный рисунок», разработанное в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии Художеств СССР под редакцией В. А. Королева.

В последние годы большая научная, практическая и экспериментальная работа проводится коллективами художников-педагогов по совершенствованию методов обучения рисунку.

В качестве примера современных методических разработок в сфере преподавания «Академического рисунка» необходимо отметить учебно-методические пособия В. А. Могилецева, работающего на кафедре рисунка Санкт-Петербургского государственного академического института живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина «Основы рисунка» (СПб.: 2007) и «Наброски и учебный рисунок» (СПб.: 2009). Оба издания направлены на совершенствование навыков изображения человека. В них представлен личный опыт автора в обучении будущих художников-живописцев. Книга «Рисунок. Основы учебного академического рисунка» (М.: 2006) является современным учебником для студентов высших учебных заведений. Её автор Н.Г. Ли, профессор кафедры рисунка, живописи и скульптуры Пензенской государственной архитектурно-строительной академии. В учебнике рассмотрены вопросы изобразительной грамоты и содержится объем учебных заданий, основанных на принципах рисования с натуры. Этот учебник адресован прежде всего студентам высших учебных заведений, обучающимся по специальностям «Искусство интерьера» и «Архитектура». Учебник по

академическому рисунку для будущих художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов на сегодня не разработан.

Преподаванию рисунка уделяется достойное внимание в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, продолжающей традиции Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной и Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица.

Дисциплина «Академический рисунок» занимает важное место в профессиональном обучении будущих художников промышленного, декоративно-прикладного и монументального искусства. «Наряду со следованием академическим традициям кафедра развивала в преподавании рисунка приемы и направления, которые отвечали тенденциям формообразования, связанным со спецификой именно художественно-промышленного вуза. Программа и построенный на ее основе учебный план обеспечивают овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в объеме полного академического курса, кроме того, на старших курсах студенты осваивают основы творческого рисования и профессиональной графики» (Традиции школы рисования Штиглица).

В начале XXI века будущих художников в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, традиционного прикладного искусства обучают в нескольких образовательных учреждениях: Высшая школа народных искусств (институт) в Санкт-Петербурге, в Институте прикладного искусства (Московском филиале Высшей школы народных искусств), в Палехском художественном училище им. М. Горького, Холуйском художественном училище, Мстёрском художественном училище, Уральском училище прикладного искусства (Нижний Тагил), Красносельском училище художественной обработки металла, в Московском художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина и некоторых других.

К традиционному прикладному искусству относятся такие профили, как художественная вышивка, художественное кружевоплетение, художественная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, иконопись, художественная роспись ткани, ювелирное искусство, косторезное искусство и некоторые другие.

В связи с тем, что рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в изобразительном искусстве, в учебном процессе дисциплина «Академический рисунок» представляет собой важную часть профессионального образования при подготовке художников декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. В соответствии с государственным образовательным

стандартом высшего профессионального образования академический рисунок является обязательным предметом общепрофессионального цикла. (ГОС ВПО в области культуры и искусства, Москва, 2003). Следовательно, объектами внимания в обучении рисунку должны быть содержание и методы преподавания дисциплины, её формообразующие и эстетические возможности.

Изучение истории, теории и практики преподавания рисунка выявило, что студенты традиционного прикладного искусства недостаточно знают средства и приёмы учебного и творческого рисунка и не в полной мере овладевают ими. До сегодняшнего дня недостаточно определены место и роль дисциплины «Академический рисунок» в системе профессионального образования будущего художника традиционного прикладного искусства. В результате обнаружена необходимость научно разработать, теоретически обосновать, экспериментально апробировать и внедрить в учебный процесс инновационную педагогическую модель обучения рисунку художников традиционного прикладного искусства.

В связи с организацией в 2003 году Высшей школы народных искусств (института), первого высшего учебного заведения, занимающегося обучением художников традиционного прикладного искусства, появилась необходимость исследовать проблему преподавания рисунка как важную составную часть подготовки студентов в художественно-творческой, научно-исследовательской и педагогической работе в области традиционного прикладного искусства.

Анализ собранных сведений определил проблему – поиск эффективных условий освоения рисунка в процессе учебной деятельности, направленной на повышение профессиональной подготовки художников традиционного прикладного искусства. В связи с этим было необходимо теоретически обосновать и экспериментально апробировать инновационную педагогическую модель обучения рисунку художников традиционного прикладного искусства.

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи. Исследовать историческую базу обучения рисунку и провести системный анализ преподавания рисунка в учебных заведениях. Определить специфику преподавания рисунка в системе профессионального художественного образования. Выявить концептуальные подходы преподавания рисунка в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства. Разработать инновационную педагогическую модель обучения рисунку художников традиционного прикладного искусства, учитывающую традиции русской школы академического рисунка, определить условия эффективной реализации инновационной педагогической модели, экспериментально

проверить её эффективность и внедрить в практику работы. Разработать учебно-методический комплекс преподавания рисунка в профессиональной подготовке художников традиционного прикладного искусства, включающий основную программу дисциплины «Академический рисунок», методические рекомендации к программе, учебно-методическое пособие и учебник.

Предполагалось, что в результате профессиональная подготовка будущих художников традиционного прикладного искусства будет более эффективной. Обучение рисунку будет основываться на лучших традициях русской реалистической школы рисования. Учебные программы будут базироваться на изучении натуры, с учетом специфики профессионального образования: ювелирного искусства, косторезного искусства, художественной вышивки, художественного кружевоплетения, лаковой миниатюрной живописи, декоративной росписи, художественной росписи ткани и других профилей. Процесс обучения рисунку будет системным и непрерывным в профессиональном художественном образовании. Будет научно обоснована и реализована инновационная педагогическая модель обучения рисунку в профессиональной подготовке художников традиционного прикладного искусства.

При разработке инновационных программ по академическому рисунку были проанализированы современные исследования. Изучались работы В. Ф. Максимович, М. Р. Белоусова, Е. И. Васильевой, Д. С. Дронова, Л. П. Калининой, Е. А. Лапшиной, Н. В. Севрюковой, О. В. Федотовой, Н. Н. Шамрай по теории и методике преподавания декоративно-прикладного искусства и особенностях обучения будущих художников традиционного прикладного искусства.

В результате работы изучен опыт преподавания рисунка в профессиональном художественном образовании в области декоративно-прикладного и традиционного прикладного искусства. Теоретически доказана необходимость соединения традиционного и инновационного способов обучения рисунку как комплексной учебной дисциплине в образовательных заведениях этого профиля. Кроме того, в педагогическом процессе обучения рисунку происходит профессиональное становление личности. «Профессиональная подготовка является важным этапом в адаптации молодежи на новые социально-экономические условия в нашей стране» (Н. Н. Шамрай).

Разработаны авторская основная программа дисциплины «Академический рисунок» для высшего профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство», а также методические рекомендации, программа для подготовительных курсов, программа для курсов повышения квалификации художников декоративно-прикладного искусства. Собран методический фонд учебных работ

студентов и другие составляющие учебно-методического комплекса, необходимые в системе непрерывного профессионального образования в Высшей школе народных искусств. Данную систему составляют средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением декоративно-прикладного искусства, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование, курсы повышения квалификации работников образования и культуры.

Содержание программы «Академический рисунок» имеет интегрированный характер. Оно соотнесено и приведено в соответствие с другими учебными дисциплинами, такими как «Пластическая анатомия», «Академическая живопись», «Академическая скульптура», «Технический рисунок», «Основы композиции», «Проектирование», «Производственное обучение».

Работа сопровождалась анализом проблемы, теоретическим обоснованием методических позиций, рассмотрением и утверждением собранных материалов кафедрой рисунка и Учёным советом Высшей школы народных искусств (института). Экспериментальная проверка программы показала результаты, способствующие развитию компетентности студентов при практической работе в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, традиционного прикладного искусства.

«Знакомство с прошлым помогает разобраться в настоящем, дает возможность устранить излишнюю трату сил на разрешение вопросов, которые уже давно разрешены, но о которых забыли, дает прочную основу чувству солидарности с поколениями, сошедшими со сцены. Так создается идея традиции, идея единства, идея органического целого, которая воодушевляет работающих, дает им душевную бодрость и энергию, окрыляет их надеждой на лучшее будущее» (Строгановская школа композиции. 67 с. Цит. по. кн.: Гартвиг А. Семидесятипятилетие Строгановского училища. М.: 1901.)

На основе анализа развития методов профессионального художественного образования в России, сделан вывод, что академические традиции не изжили себя. Включен в методику опыт преподавания изобразительной грамоты в двадцатых годах; при этом традиции русской реалистической школы развиваются в современных условиях в различных областях профессионального художественного образования, в том числе в области преподавания рисунка художникам декоративно-прикладного и традиционного прикладного искусства. В заключение следует отметить, что вся программа «Академического рисунка» направлена на развитие навыков, необходимых студентам, будущим художникам декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в работе над высокохудожественными произведениями и в становлении творческой индивидуальности специалиста высшей квалификации.

Литература

1. Васильева Е. И. Особенности обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства. – СПб.: ГОУ ВПО Высшая школа народных искусств (институт), 2009.
2. Дружкова Н. И. Педагогика Баухауза.: монография – М., 2007.
3. Ли Н.Г.Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с., ил.
4. Максимович В. Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления – М.: Флинта, 2000.
5. Могилевцев В.А. Основы рисунка: Учеб. пособие. – СПб.: АРТИНДЕКС, 2007, - 72 с., ил.
6. Могилевцев В.А. наброски и учебный рисунок: Учеб. пособие. – СПб.: АРТИНДЕКС, 2009, - 160 с., ил.
7. Пособие по рисованию. Под редакцией Кардовского Д. Н., Яковлева В. Н. и др. – М., 1938.
8. Строгановская школа композиции. МГХПУ им С. Г. Строганова. – М.: 2005. – 352 с.: ил.
9. Розанова Н.Н. Рисунок: историко-теоретический и методический аспекты: Учебное пособие: Москва: Изд-во МГПУ, 2000. www.hi-edu.ru/e-books/
10. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. – М., 1982.
11. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: Учеб. для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, Владос, 1995. -239 с., ил.
12. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица: Альбом / Отв. ред. В. В. Пугин. – СПб, «Проект 2003», «Лики России», 2007. – 256 с.
13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. Художеств СССР; Под ред. В. А. Королева – М.: Изобраз. Искусство, 1981. – 126 с.
14. Шамрай Н. Н. Модель адаптации учащихся к рынку труда в профессиональном лицее трикотажного дизайна. Документация Немецко-Русского Форума «Работа в будущем – профессиональное обучение в будущем: производственное обучение»21.-27.06.1998 в Международном Центре Зонненберг. Том первый. Ганновер: 2000. – 367 с.