

УЧЕБНЫЙ НАТЮРМОРТ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

© 2017 Д. П. Псурцев

*канд. пед. наук, доцент кафедры рисунка
e-mail: risunok.schirokih@yandex.ru*

Курский государственный университет

В статье ставится задача активизировать познавательную деятельность студентов в процессе учебного рисования натюрморта. Будущий учитель школы должен знать, как, какими методами можно активизировать творческо-познавательную деятельность своих учеников.

Ключевые слова: натюрморт, познавательная деятельность, учебное рисование, композиция, пространство, объём, светотень, техника рисунка.

Натюрморт занимает важное место в изобразительном искусстве и художественной школе. В натюрморте художник не просто изображает предметы, но выражает свое представление о действительности, решает разнообразные художественные, эстетические задачи. В учебной работе студентов над рисунками натюрморта одной из важных задач является познавательная деятельность рисующих. Благодаря этому рисующий изучает действительность: форму, фактуру предмета, его положение в пространстве. Самые выразительные и интересные группы предметов создаёт жизнь, и художник ищет их в окружающей действительности. Красота таких групп заключается в жизненности и безыскусственности, в том, что они имеют смысл и содержание. Передать интимнейшую жизнь, существование предметов в пространстве, только через это выразить содержание – основное и единственное в натюрморте.

С изображения объектов неподвижной неживой природы обычно начинается изучение изобразительной грамоты, постижение основ профессионального мастерства. Предметы можно подобрать и скомпоновать таким образом, чтобы наиболее полно выявить своеобразие их конструкции, особенности фактуры, выразительность форм, закономерности тоновых отношений, пропорциональные, ритмические характеристики. Освоив при рисовании натюрморта методы работы над рисунком, композицией, принципы передачи объемной формы и пространства, переходят к изображению более сложных объектов, в том числе живой натуры. Нередко художественного мастерства достигали в натюрмортах.

Умелый художник дает возможность зрителю по-новому взглянуть на, казалось бы, давно знакомые вещи. Об этом прекрасно писал советский художник Ю.И. Пименов: «Вещи живут с нами всегда — разные вещи ... Вещи, окружающие людей, отнюдь не мертвы. Натюрморт — присвоенная им визитная карточка в искусстве — незаслуженно обидна и крайне неверна» [Пименов 1964: 332]. К этим словам можно лишь добавить, что предметы — это язык, на котором говорит художник, и он должен владеть этим языком в совершенстве.

В педагогической практике натюрморт используется в основном как учебная постановка для овладения учащимися основами изобразительной грамоты, но его значение этим не ограничивается.

Рисование учебного натюрморта может способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся рисованию при соответствующей постановке учебной работы. Форма предметов натюрморта, начиная с простых геометрических тел, лежит в основе всего разнообразия природных форм, дает возможность учащимся познакомиться со средствами и способами построения объемного изображения в рисунке. В процессе рисования натюрморта с натуры предполагается активное проявление познавательной деятельности рисующих, в частности наблюдение и изучение предметов, осмысление принципов строения их формы и пространственного положения. В процессе такой деятельности постепенно совершенствуется зрительное восприятие, развиваются пространственные представления и воображение, образное и логическое мышление, становится более основательной и прочной зрительная и общая память. «Рисование, – пишет Б.Я. Яковлев, – имея “наглядный” материал и развивающий метод, действуя главным образом через посредство зрения, способствует культуре этого чувства... а через это “формально” развивает и улучшает познавательные силы души: делает восприятия более сложными, образы яркими, воображение деятельным и живым, потому же и память более крепкою, понятия — содержательными, суждения правильными» [Яковлев 1968: 52].

В процессе рисования натюрморта студенты учатся целенаправленно изучать предметы, видеть в них наиболее характерное и главное, подмечать эстетическую сторону постановки. Круг вопросов, связанный с учебным рисованием натюрморта, очень широк, проблемы, которые приходится решать педагогу, серьезны и разнообразны. При рисовании натюрморта неизбежно должны решаться познавательные задачи. Трудности для начинающего при рисовании натюрморта с натуры заключаются, с одной стороны, в необходимости изобразить трехмерную форму предметов на двухмерной плоскости, с другой стороны, в передаче кажущихся изменений пропорций и формы предметов в зависимости от их положения в пространстве по отношению к рисующему, то есть с учётом точки зрения рисующего и законов перспективы. Следовательно, начинающему нужны знания законов линейной перспективы, без которых невозможно правильно передать в рисунке конструктивное строение даже таких простых предметов, как геометрические тела. Чтобы грамотно нарисовать предмет с натуры, недостаточно общего впечатления о предмете. Необходимо знать правила и законы изобразительной грамоты и уметь применять их на практике. Наряду с развитием умения работать над натюрмортом с натуры студенты получают возможность рисовать по памяти и по представлению.

Будущий учитель школы должен знать, как, какими методами можно активизировать творческо-познавательную деятельность своих учеников, как составить натурную постановку, чтобы она содействовала решению учебных изобразительных задач. Чем содержательнее и продуманнее будет учебная постановка, тем более она сможет содействовать активизации познавательной деятельности ученика, «так как она будет пробуждать его мысль, стремление найти для воплощения столь сложной тематики яркую художественную форму, запоминающиеся образы, вести поиск этих форм и образов» [Там же]. На академических занятиях учебным рисунком педагог, ставя очередную постановку, исходя из учебных и творческих задач, может объяснить студентам, почему были выбраны эти предметы, почему натюрморт был скомпонован в таком, а не ином виде. Наконец, почему освещение используется искусственное или дневное. Всё это педагог должен передать своим ученикам, чтобы они могли использовать данный опыт в работе в школе. Содержательность натюрморта обогащает натурную постановку, помогает внести разнообразие в общую тематику учебных заданий. Сочетанием форм и красок, составом предметов учебная постановка способна

создавать ощущение динамики или покоя, уравновешенности. Иногда учебному заданию придается сюжетный смысл с целью сблизить его с жизнью, сделать его красивее и интереснее. Подобный жанровый элемент в учебных заданиях помогает решению учебной задачи и не снижает эстетической ценности. Образцами изображения натюрморта для студентов могут служить натюрморты малых голландцев: Ф. Снейдерса, В. Кальфа, П. Класа, А. Бейеренса и др. Интересны примеры натюрмортов советских художников: И. Машкова, П. Кончаловского, В.Ф. Стожарова и др.

Часто в натюрморте находит отражение трудовая деятельность человека. «Как одно из необходимых условий натюрморта, его неизбежную предпосылку мы считаем отпечаток на предметах деятельности человека», — писал Б. Виппер [1922: 38]. Например, в голландском натюрморте при реалистическом изображении предметов ощущается мир и покой. В картинах Ж. Шардена передается бесконечное уважение к простому труженику, живущему в окружении таких же простых и надежно служащих ему вещей. Современные натюрморты изображают не просто вещи, предметы быта, а воспевают свободный труд, нередко заключают в себе глубокие философские раздумья.

Совершенствуя систему подготовки художников-педагогов, следует обратить серьезное внимание на научно-теоретическую разработку вопросов методики преподавания рисунка, и прежде всего на начальной стадии обучения студентов. В последнее время значительно активизировались научные поиски методов обучения рисованию натюрморта. Некоторые вопросы, связанные с начальным обучением, были затронуты в диссертационных исследованиях В.А. Гаврилко, В.П. Зинченко, Е.Ф. Кузнецова, Л.А. Пановой, М.Ф. Харитоновой и др. Из материалов этих исследований видно, что познавательная деятельность в рисунке — это сложный процесс, связанный с методами научного познания, имеющий свои особенности и обусловленный рядом психологических и других факторов.

Важным для нашего исследования является вопрос, содержащийся в диссертации Е.Ф. Кузнецова, о том, что для учебной деятельности в первую очередь необходимо перестраивать обыденное зрительное восприятие начинающих рисовальщиков на профессионально-художественный уровень. Автор указывает на критерии, по которым можно судить о сформированности профессионального видения натуры.

В.П. Зинченко в своем исследовании подчеркивает значение единства поисков путей развития творческих способностей студентов и активизации их образного мышления. Автор указывает, что «методы активизации образного мышления, разработанные Л.Г. Медведевым, являются одновременно и методами активизации творческого мышления» [Зинченко 1980: 57]. Мы считаем, что это в известной мере справедливо и для активной познавательной деятельности, ибо в рисовании учебный процесс имеет творческий характер, и не только потому, что познается нечто новое, а еще и потому, что при учебном рисовании познание тесно связано со своеобразным мышлением рисующего, с необходимостью вырабатывать особое видение мира, натуры, приобретать умение отбирать главное, выразительно трактовать изображаемые объекты, все время искать пути решения учебных и изобразительных задач. Обучение рисованию основывается на изучении объективных законов природы. Это требует от рисовальщика сознательного отношения к процессу рисования. Рисовать — значит изучать, познавать изображаемый предмет, натуру, действительность, а не слепо и бессознательно их копировать. «Рисовать — это значит рассуждать», — говорил Д. Энгр. Герой О. де Бальзака в повести «Неведомый шедевр» замечал: «Художник должен рассуждать с кистью в руках».

Умение видеть, понимать, чувствовать форму предметов — это важные слагаемые познавательной деятельности студентов в процессе учебного рисования натюрморта. Под умением видеть натуру мы понимаем целостное видение, умение определять главное в натуре, находить эстетическую привлекательность в учебной постановке. Умение понимать особенности натуры связано с решением конкретных познавательных задач, что позволяет последовательно, целенаправленно вести учебный рисунок. Понимание натуры связано также с эмоциональной сферой, поскольку в изобразительной деятельности эмоционально-чувственное и рационально-логическое начала взаимодействуют. Оценка эстетических качеств натуры, познание пропорций, формы, общего тонового состояния натуры происходит вначале на уровне чувств и эмоций. В методическом плане это означает, что первым условием правильного восприятия натуры является создание чувственной реакции, активизации первой сигнальной системы. Психологи определили, что в тех случаях, когда на процессы мышления повышенное влияние оказывают эмоциональные факторы, начинает преобладать эмоционально - интуитивный характер мышления. В той или иной степени эмоции проявляются в процессе рисования. Тем не менее понимание сущности процесса рисования, понимание требований педагога и задач, которые следует решать рисующим, играет очень большую роль. Сознательный подход к процессу рисования может обеспечить активную и целенаправленную познавательную деятельность. Высказывая свои взгляды на современную художественную школу, К. Юон писал: «Рисование может быть более или менее пассивным или активным. Воспитание у учащихся волевого отношения к искусству даже в академических упражнениях находится в полном соответствии с задачами советской культуры. Сознательная воля художника страхует работу от школьного протоколизма и холодной констатации случайных фактов, сообщает ее творческий, живой характер, насыщает внешней и внутренней выразительностью» [Юон 1959: 332].

Рисование натюрморта с натуры должно сопровождаться заранее сформированным представлением о натуре, ее назначении, пластическом содержании. В дальнейшем рисующий пополняет и обогащает свои представления о натуре повторными наблюдениями, изучением ее особенностей. Для успешного наблюдения натуры мало осознать цель и задачи учебного задания, нужно еще иметь предварительные знания и умения, которые обеспечат полноту и ясность восприятия, методически правильный процесс выполнения рисунка. Каждая форма, каждый предмет имеет свою конструкцию, свою структуру. Конструктивный анализ формы — это очень важный, ответственный и напряженный этап работы с натурой, он требует от рисующего строго логического суждения, абстрагирования. Знание конструкции облегчает процесс рисования, делает его более эффективным. Необходимо также хорошо знать законы перспективы, которые лучше всего познаются и осваиваются в практической работе над рисунками. Выдающиеся художники-педагоги П.П. Чистяков и Д.Н. Кардовский, обучая рисунку, на первое место выдвигали перспективу. В письмах В.Е. Савинскому П.П. Чистяков неоднократно давал советы обращать внимание на перспективу в картине, ибо, по его убеждению, применяя «законы перспективы, можно нарисовать все видимое неподвижное в натуре верно» [Бакшеев 1967: 77]. Перспектива в учебном рисунке дает возможность понять, как на двухмерной плоскости можно изобразить трехмерное объемное тело, как оно в действительности воспринимается нашим глазом, находясь от нас на том или ином расстоянии. Знание законов перспективы помогает студенту справиться с построением формы предметов в любых ракурсах. Мысленно упрощая сложную форму до простых геометрических фигур, студент должен представить себе перспективу уходящих в глубину плоскостей, граней изображаемых предметов. Метод мысленной «обрубковки» объемной формы,

обоснованный А. Дюрером, А. Ашбе, Д.Н. Кардовским, помогает решать такие задачи, дает возможность видеть «большую форму» обобщенно, при необходимости отбрасывая мелкие детали. Для изучения строения формы предметов, правильного восприятия их пространственного положения в натюрморте необходимы также знания о принципах распределения света и тени в натуре и на рисунке. Это также является одной из важных познавательных задач учебного рисования. Объемная форма предметов в рисунке натюрморта особенно убедительно передается с помощью верно взятых тоновых отношений, поэтому важным элементом в постановке натюрморта является освещение, от которого зависит не только убедительная передача объемной формы, но и выразительность всей постановки. Д.Н. Кардовский говорил: «Какие имеются средства для того, чтобы овладеть пластической формой? Первым средством является тон. Тон есть светлота, которая может быть при работе в один цвет — светосила плоскостей, ограничивающих форму в пространстве. В природе есть форма, на нее ложится свет, мы должны светом в тоне построить перспективно расположенные плоскости и получить форму. Таким образом, тон и форма неотделимы. Поэтому кроме формы мы должны овладеть тоном» [Кардовский 1960: 269].

Тональный рисунок имеет широкие возможности для решения изобразительных задач. В тональном рисунке изобразительные средства вытекают из восприятия формы через отношения светотеневых контрастов. Это создает впечатление различной глубины в рисунке. Вперёд выступают более интенсивные контрастные пары и отступают более слабые. Особенно убедительно пространственность проявляется при совпадении ослабления контраста пятен с перспективным уменьшением линейных размеров предметов. В этом проявляются наблюдаемые в натуре закономерности линейной и воздушной перспективы. В учебном рисунке предполагается создание таких условий для восприятия натуры, чтобы дать возможность начинающему понять основные характеристики светотени. Использование тонального рисунка дает возможность рисующим добиться значительного обострения восприятия светотеневых отношений и направляет усилия его на отыскание соответствующих этой задаче графических средств.

Организацией тона решаются и композиционные задачи. Распределение тональных масс подчиняются закономерностям ритма, равновесия, цельности. Выявление композиционного центра и соподчинение частей достигается акцентами тональных контрастов и разработкой нюансов тона в соответствии со значением того или другого участка формы. Так как тональный рисунок почти всегда предполагает связь формы с пространством, то в характере линии нередко выражается воздушность среды — прерывистая линия. Штрих используется, прежде всего, как элемент тона. Штрих по форме помимо тона отражает обычно не только форму, но и фактуру поверхности. Интересные возможности дает плоскостной тональный рисунок (силуэт, выполненный заливкой). Он также может иметь как графичное, так и живописное происхождение. В графичном рисунке форма пятна направлена на поиск пластичной характеристики, в живописном — на обобщенное выражение живописного мотива в черно-белом решении (рисунок тушью, кистью). Рисование натюрморта может осуществляться на знаниях изобразительного материала и технических приемов рисунка.

В исследовании Л.А. Пановой, посвящённом проблеме композиции живописного натюрморта, подчеркивается роль смыслового выделения акцентов, ритмов, контрастов. В рисунке натюрморта также существуют композиционные закономерности. Так, например, два одинаковых предмета рядом по вертикали создают впечатления однообразия.

Вертикаль хорошо сочетается с горизонталью, светлый предмет – с темным, блестящий – с матовым. Такие факторы нужно учитывать при создании учебной натурной постановки, а также при нацеливании внимания студентов на те или иные качества натуры. Во время обучения очень важно показывать студентам, как используются композиционные закономерности при составлении натюрморта. В этом плане можно отметить ряд положительных качеств в работе кафедры изобразительного искусства Орловского педагогического института, училища Памяти 1905 года в г. Москве, где собран богатый методический материал по созданию тематических учебных постановок натюрморта. Это активизирует образное мышление студентов, повышает их интерес к изучению натуры. Конечно, студентам полезно составлять натюрморты. Участвуя вместе с педагогом в организации натурной постановки, они начинают чувствовать и осознавать себя не только в роли учеников, но и как будущих учителей. Однако на первых курсах необходимо прежде всего анализировать классические произведения искусства в области натюрморта и на их примере раскрывать логику композиционного построения, принципы организации пространства, особенности употребления технических материалов, их выразительные и изобразительные возможности.

Библиографический список

- Бакшеев В.Н.* Воспоминания. М., 1963.
Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. Казань, 1922.
Зинченко В.П. Развитие творческих способностей студентов ХГФ на начальных этапах обучения рисунку: дис. ... канд. пед. наук. М., 1980. 188 с.
Кардовский Д.Н. Об искусстве. М., 1960.
Пименов Ю.И. Необыкновенность обыкновенного. М., 1964.
Ростовцев Н.Н. Теоретические вопросы развития творческих способностей // Ростовцев Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. М., 1987.
Яковлев Б.Я. Рисование как общеобразовательный предмет. М., 1968.
Юон К. Об искусстве Т. 2. М., 1959.