

ЗАРИСОВКИ И НАБРОСКИ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАТУРЫ

Щербаков О. Ю.,

Криворожский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается проблема дидактических условий и приемов формирования системного подхода при работе над учебным рисунком в разделе "Рисунок фигуры человека" как компонента развития творческих способностей студентов.

Ключевые слова: создание, набросок, зарисовка, творчество.

Анотація. Щербаков О. Ю. "Замальовки та накидки як метод дослідження природи". У статті розглядається проблема дидактичних умов і засобів формування системного підходу у роботі над навчальним рисунком в розділі "Рисунок постаті людини" як компонента розвитку творчих здібностей студентів.

Ключові слова: створення, накидок, замальовок, творчість.

Annotation. Sherbakov O. Yu. "Sketch-drawings and sketches as a method of nature-research". In the article is examined the problem of didactic terms and receptions of forming systems approach during the prosecution of school-drawing in a section "Drawing of a human figure" as a development component of creative capabilities of students.

Keywords: work-creation, sketch, sketch-drawing, image, creation.

Постановка проблемы. На художественно-графических факультетах педагогических вузов курс рисунка и пластической анатомии на старших курсах ставит своей целью познание не только закономерностей строения форм человека, но и развитие навыков изучения живой природы, что, в свою очередь, дает толчок развитию творческих способностей студентов.

Создание законченного произведения представляет собой сложнейшее явление, в котором приведены к единству все этапы его разработки – от непосредственного изучения природы в виде зарисовок и набросков до создания оригинала. Первоначальный анализ постановки есть основа для выражения первого впечатления от природы во всей ее неповторимости; задачей рисунка будет закрепить, уточнить, проработать форму. Именно поэтому среди основных периодов творческого процесса особо важным следует признать период первоначального накопления информации о природе, так как от его продуктивности во многом зависит итог работы. Студенты, которые

встали перед проблемой реалистического отображения живой модели, должны особенно сосредоточенно подойти к этому вопросу.

Анализ исследований и публикаций на данную тему. Рисунок, в отличие от графики в целом, разнообразностью которой он является, а также в отличие от ее отдельных форм – гравюры, плаката, книжной графики, – довольно редко становится предметом изучения, особенно с точки зрения его специфики. Обилие эскизов, зарисовок, набросков чаще заставляет говорить об их служебной роли, чем о *самостоятельной значимости*. И только тогда, когда работы станкового характера решительно заняли одно из ведущих мест, а подготовительные оказались за пределами внимания, искусствоведы и прежде всего сами художники стали активно интересоваться проблемой подготовительного материала. В частности этим вопросом занимались Алексич М. Н., Берт Додсон, Громов Е. С., Георг Клебер, Соловьева Б. А., Ростовцев Н. И. и другие. Но у достаточного количества авторов процесс первоначального изучения, восприятия и накопления впечатлений о живой натуре не выделен как особо значимый, либо вопрос рассматривается не в контексте педагогических вузов, без учета специфики художественно-графических факультетов.

Формирование целей статьи. Целью данной статьи является организация у студента системного подхода при выполнении учебного задания по теме “Рисунок фигуры человека”, а также развитие творческих способностей.

Полученные результаты. Подготовительные работы обычно рассматриваются как “творческая лаборатория” художника, как материал для исследования творческого процесса вообще или процесса создания отдельного произведения. Однако при таком подходе достоинства подготовительных работ остаются в тени, и эти работы оказываются отделены от произведений независимых, самоценных. Между тем в экспозициях музеев, на выставках, в альбомах те и другие работы демонстрируются рядом, одновременно, и зритель встречается с рисунком как с явлением хотя и многообразным, но обладающим несомненным единством. *Подсобный материал* при этом воспринимается сам по себе, как произведение, вызывающее у зрителя такие впечатления, которые он не может получить от картины и

следствие его непосредственности живого, активного восприятия натуры, усиленного подчеркивания ее качеств, иногда более гротескного решения.

Наброски и зарисовки служат самым различным целям. Это могут быть наброски, связанные с изучением натуры, — часто, прежде чем приступить к рисунку, с модели делают беглую предварительную зарисовку. Такая зарисовка помогает уяснить главное в модели — пластику движения, основные пропорции, композиционный центр. В дальнейшем в рисунке большого формата внимательно штудируются детали, уточняются формы, решаются задачи светотени.

Необходимо предупреждать у студента исполнение наброска как самоцели, “наброска для наброска”, не позволять легкомысленного отношения к быстрым “эффектным” зарисовкам, где за кажущейся виртуозностью штриха или линии часто скрывается безграмотность и неумение провести анализ натуры.

Каждый раз следует ставить ученику определенные и четкие задачи, решая которые он будет поднимать качество рисунков и набросков. Поскольку учащемуся может быть трудно в одной зарисовке решать множество задач, их можно разделить на основные группы с целью сосредоточения на достижении доминантной задачи.

Первую группу зарисовок-схем должны составлять те, которые дадут полное представление о положении натуры и ее частей в пространстве и основных пропорциях.

Человек морфологически подразделяется на различные отделы, то есть — голова, шея, верхние конечности, торс, тазовый отдел, нижние конечности. Каждая часть тела располагается относительно другой в различных планах пространства и относительно линии горизонта. Поэтому необходимо сделать три зарисовки-схемы в анфас, профиль, три — четверти. Абстрагируясь от деталей, работа выполняется схематично, прямыми штрихами, способствующими тренировке чувства изменения направления. Тон линии необходимо согласовывать с требованиями воздушной перспективы. То есть, ближние планы решаются более плотным тоном линии, нежели дальние. Так же необходимо в процессе работы указать *конструктивные опорные точки*, проверяя их взаимное положение секущими линиями (рис. 1).

При выполнении данной задачи рекомендуется использовать такой дисциплинирующий материал, как простой карандаш.

Вторая группа подготовительного материала должна представлять собой изучение пластики движения модели с обязательным усиленным акцентированием задачи-доминанты, вплоть до гротеска. При этом используются плавно текущие линии с усилением тона в области изменения направления движения, либо силуэтное изображение модели (рис. 2, 3). Чтобы получить полное представление о пластике всей фигуры, необходимо делать наброски с различных положений. Материал рекомендуется выбирать подвижный – уголь, сангина, акварель.

Третья группа зарисовок должна решать задачу основных тональных пятен с учетом решения выразительности центра композиции. То есть композиционный центр активизируется за счет усиленного контраста, а периферия соподчиняется ему ослаблением шкалы светотеневых отношений (рис. 4). Наброски лучше исполнять используя линии и локальные пятна тона. Интересные решения данной проблемы предлагают в своих трудах Готфрид Баммес и Георг Клёбер.

Необходимо отметить наброски и зарисовки больших мастеров. Примеры эти даны не для копирования или подражания. Поняв, как тот или иной художник, работал над решением стоявшей перед ним задачи, как он использовал возможности наброска и рисунка, как в них сказывались весь опыт мастера, склад характера, мысли и чувства, легче будет самому приниматься за работу. Откроются разнообразные пути и возможности в подходе к натуре, расширяться средства изображения.

Обратимся к работе И. Е. Решина – наброску натурщицы. Быстро, лаконично, строго определены в этом наброске пропорции головы, отношения торса к бедрам и ногам, наклон туловища по отношению к правой ноге, служащей опорой, и левой, поддерживающей равновесие. Убедительно переданы общий силуэт фигуры и освещение. В наброске можно увидеть, как художник уточнял пропорции и направление формы. Следы первоначальной наметки карандашом особенно видны ниже левой стопы, у голени, от части у левой руки.

Подводя итог, необходимо сказать, что при работе над учебным заданием по дисциплине “рисунок” необходимо соблюдать порядок и

последовательность исполнения. Начальные подготовительные зарисовки и наброски можно представить как алгоритм в таком виде: изучение пропорций, положение модели и ее частей в пространстве, пластика движения, тональное решение с акцентированием центра композиции. Анализ процесса творчества показывает, что одного только поверхностного зрительного восприятия природы недостаточно для ее полноценного отображения. Поэтому метод первоначального изучения природы, накопление непосредственных абстрагированных от деталей впечатлений в виде зарисовок, направлен на формирование образного мышления, системного подхода в учебной работе и подводит базу под творческий процесс учащегося.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Актуальность проблемы для художественно-графических факультетов высших учебных заведений предусматривает продолжение исследований вопросов подготовительного материала, расширения используемых средств наблюдения и изучения природы, а полученные результаты – внедрения в творческий процесс при выполнении академических работ.

Литература

1. Барц А. О. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
2. Берг Додсон. Ключи к искусству рисунка. – ООО “Попурри”, 2000.
3. Георг Клебер. Полный курс рисунка обнаженной природы. – “Внешсигма”, 1999.
4. Готфрид Баммес. Смотри и понимай. – Берлин, 1980.
5. Ростовцев Н. И. История методов обучения рисованию. – М.: Просвещение, 1982.
6. Соловьева Б. А. Искусство рисунка. – М.: “Искусство”, 1989.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Щербакова Л. А.,

Криворожский государственный педагогический университет

Аннотация. Щербакова Л. А. Развитие творческих способностей студентов средствами акварельной живописи. В статье рассматриваются способы и методы развития творческих способностей средствами акварельной живописи на занятиях по спецкурсу “Технология акварельной живописи” на художественно-графических факультетах высших педагогических учебных заведений.