

УДК 372.874

**Проблемы форэскизирования
при выполнении учебных постановок с фигурой
в системе подготовки художника-педагога**

Самойлова Ольга Андреевна

Аспирант,

Московский педагогический государственный университет,
119435, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1;
e-mail: olya_kustova1990@mail.ru

Офицерова Наталья Владимировна

Аспирант,

Московский педагогический государственный университет,
119435, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1;
e-mail: theyours@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с композиционным решением учебных постановок по живописи и рисунку. Особое внимание авторы сосредотачивают на проблеме форэскизирования, которое является основой формирования композиционных навыков будущего художника-педагога. В статье проведен анализ работы со студентами, выполнявшими постановки по заданиям «Обнаженная модель», «Обнаженная модель в интерьере». Новизна данной статьи состоит в том, что в современных условиях в педагогических вузах предмету «Композиция» отводится малое количество часов, что не позволяет сформировать целостную композиционную культуру будущего учителя. Следовательно, имеет смысл актуализировать решение композиционных задач при изучении натуры на занятиях по живописи и рисунку. Предложены следующие методы работы: выполнение нескольких разноформатных форэскизов, их разработанность в соответствии с выбором будущего материала исполнения, поиск месторасположения фигуры в пространстве, определение отношений модели и фона. Предложенные задания позволят качественно повысить уровень исполнения учебных работ, что в будущем поможет студентам успешнее решать вопросы композиции в педагогической практике с детьми.

Для цитирования в научных исследованиях

Самойлова О.А., Офицерова Н.В. Проблемы форэскизирования при выполнении учебных постановок с фигурой в системе подготовки художника-педагога // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 1А. С. 309-318.

Ключевые слова

Художественная педагогика, учебная постановка, форэскиз, композиция.

Введение

Среди широкого круга проблем, решаемых современной художественной педагогикой, одной из актуальных является задача подготовки специалиста, владеющего максимальным диапазоном знаний, умений и навыков для решения образовательных задач в современных условиях. Ознакомившись с последними внутрисеметровыми просмотрами ведущих вузов страны (Московский государственный академический художественный институт имени им. Сурикова и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина), можно заключить, что сегодня в высшем художественном образовании наблюдается усложнение композиционных задач. Все чаще педагоги академических вузов ставят постановки, акцентирующие взаимоотношения фигуры и окружающего пространства – сложноорганизованной среды, интерьера, орнаментальных фонов. Таким образом, можно отметить, что подготовка специалистов на завершающем этапе обучения по предмету «Живопись и рисунок» не ограничивается исключительно решением вопросов формы. Нарастание композиционных задач обуславливает прогрессирующее внимание к проблемам форэскизирования как к основополагающему этапу работы над постановкой. Стоит уточнить, что «поиск композиционного решения живописной работы осуществляется посредством работы над форэскизами – предварительными эскизами небольшого размера (масштаб – примерно 1/8 – 1/16 стандартного листа). Задачей работы над форэскизами является поиск композиционной, колористической и тональной организации элементов изображения на плоскости изображения в соответствии с творческим замыслом» [Репина, 2006, 2].

Выявление дифференциации подходов между подготовкой профессионального художника и художника-педагога позволяет сделать выводы о невозможности осуществления в полном объеме подобных заданий на художественно-графических факультетах. Поэтому в качестве ознакомления художника-педагога с современными тенденциями решения учебной постановки имеет место предложить ряд заданий на основе форэскизирования. Особую актуальность этот подход приобретает по причине малого количества учебных часов, отведенных на освоение таких предметов, как «Живопись», «Рисунок» и «Композиция», а зачастую и вовсе отсутствия последнего при обучении студентов пятого курса. Этот пробел можно восполнить с помощью создания педагогом постановок, где будет осуществлен переход от аналитических учебных задач к пространственно-образным (например, переход от учебной постановки «Обнаженная модель» к постановкам с установленной тематикой «Обнаженная модель в интерьере»).

Важность цельного композиционного решения – это непреложный закон композиции, который, как правило, является первым критерием оценки учебных работ студентов. Это

подтверждает высказывание искусствоведа В.А. Ляшнина о том, что даже мастерски написанные лица «таинственным образом теряют силу, пока не найдут свое место в картинном пространстве, в композиционном ряду» [Ковалев, 1989, 41]. Известный советский художник и педагог Б.А. Дехтерев отмечал объективность композиционных законов вне зависимости от вкусовых предпочтений художников, сравнивая их совокупность с таблицей Менделеева [Дехтерев, 1999, 51]. Е.А. Кибрик, анализируя цельность композиционного решения, отмечает, что приступать к рисунку можно, только «обнаружив его конструктивную идею, принцип его устройства» [Кибрик, 1999, 35]. Актуально будет вспомнить слова П.П. Чистякова: «Не начинайте никогда писать картины, пока не сочините хорошенько сюжета и не решите, как будете писать» [Чистяков, 1953, 43].

В последние годы возрастающий интерес к предмету композиции наблюдается в области высшей профессиональной подготовки художника. Ценным иллюстративным материалом с подбором аналогового ряда по различным учебным заданиям (голова, портрет с руками, фигура) является пособие В.А. Могилевцева с подробными методическими указаниями по каждому из этапов живописного изображения – от эскизирования до уточняющих деталей. «Композиция в учебном рисунке» С.А. Гавриляченко на данный момент является одним из немногих учебных пособий, которые затрагивают проблемы перехода от аналитической учебной задачи младших курсов к творчески-образной трактовке постановочного задания. В диссертационных исследованиях последних лет заметно возросло внимание к вопросам развития творческих способностей, формирования композиционного мышления, восприятия художественного образа. Однако анализ литературы в области методики обучения рисунку, живописи и композиции высшей школы позволяет сделать вывод о неразработанности проблемы композиционной вариативности в фигурных постановках и недостатке указаний к выполнению подготовительных материалов к учебной работе.

Формирование умений и навыков работы над композицией учебной постановки, обеспечивающих активное развитие композиционных способностей студентов, – одна из актуальных задач художественной педагогики. Целью статьи является исследование развития композиционных способностей на занятиях по рисунку и живописи на основе форэскизирования у студентов художественно-педагогических специальностей.

Критерии оценки форэскизов и методы исследования

Для анализа композиционного аспекта в учебной постановке нами были исследованы процессы работы над эскизами по живописи и рисунку по заданиям «Обнаженная модель», «Обнаженная модель в интерьере». Был выделен ряд критериев, отражающих соблюдение композиционных закономерностей в работе. При отборе параметров оценивания мы опирались на основные композиционные законы, такие как закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности всех средств композиции идейному

замыслу. При применении этих законов к учебным задачам постановки были выделены следующие критерии: композиционная вариативность (наличие форэскизов, определяющих крепость зрительного цельно-воспринимаемого формального решения), обоснованность выбора формата (поиск точных пропорций для конкретно выбранной композиции постановки), объемно-пространственное решение постановки (выбор типа организации пространства на основе планиметрии, аксонометрии, линейной перспективы или перцепции), наличие конструктивной идеи (взаимная согласованность всех элементов композиции). Во вторую группу критериев (качественно-исполнительскую) вошли ритмическая организация тональных масс (поиск структурного принципа светотональной гармонии), выделение сюжетно-композиционного центра, органичность изображения фигуры в пространственной взаимосвязи.

Проанализировав достаточное количество эскизов, выполненных студентами, нами были выявлены следующие закономерности: треть студентов пренебрегают форматом эскиза в угоду уже заготовленному формату, остальная же часть учащихся подбирают формат форэскиза к стандартному «мерному» размеру холста во избежание любых других вариаций. Учитывая подобный подход к работе, можно выявить массу дальнейших недочетов, которые делают форэскиз неэффективным и бессмысленным в работе над постановкой. Форэскиз представляется как отдельный рисунок или зарисовка, которая в дальнейшем никак не способствует формированию композиции. Следовательно, поставленные цели и задачи не находят своего воплощения. «Нередко преподаватели в своем сотрудничестве с учениками (особенно на начальных этапах обучения) ограничиваются выполнением единственного форэскиза (часто на рабочем поле формата), что исключает композиционную вариативность, потенциально скрытую в учебном задании [Гавриляченко, 2010, 8].

Исходя из вышеперечисленных выводов, считаем нужным усилить работу над композицией фигурной постановки, предложив следующие виды заданий: выполнение трех разноформатных эскизов одной постановки с разных точек зрения, нахождение гармоничного расположения фигуры в пространстве, определение отношений фигуры и фона, разработанность эскизов в соответствии с будущим материалом исполнения.

Результаты исследования

Студентам было предложено исполнить *три разноформатных (квадрат, вертикаль и горизонталь) форэскиза с разных точек зрения* – требование, способствующее поиску наиболее органичного хода вписывания фигуры в формат. В случае, когда модель вписывалась только в один вид формата (например, стоящая фигура лучше всего могла быть закомпонована в вертикаль), было предложено сделать эскизы различной степени вытянутости – от очень узкой, включающей только фигуру, до более квадратной с включением деталей интерьера. Это позволяло изменить зрительное впечатление от всей работы и расширить

спектр решаемых задач: «квадратный формат создает впечатление устойчивости, статичности композиции, горизонтальный формат – впечатление торжественности, монументальности» [Шорохов, 1986, 201]. Тем самым учащиеся избежали «близнецовости» будущих работ, смогли изучить предложенную постановку не только с разных ракурсов, но и в более удачном формате для того или иного ракурса, приблизили начальный этап работы над постановкой к творческим композиционным поискам.

Нахождение гармоничного расположения фигуры в пространстве. Композицию постановок было предложено начинать не с рисования модели, а с компоновки основных пространственных единиц, которые «могут развиваться и организовывать восприятие зрителя по глубинной, фронтальной или вертикальной координатам» [Трофимов, Шарок, 2009, 34.] Для начала студентам было рекомендовано очертить линию «плинтуса», тем самым определить объем пола и стены. После чего необходимо было условно разделить пространство пополам, по закону перспективы определив ближнюю половину большей, дальнюю – меньшей. На получившейся линии следовало обозначить местонахождение стоп, так чтобы на ней располагалась середина следков. Подобный подход позволяет избежать «вдавливания» фигуры в пространство, оставляя слишком большую плоскость спереди, или, напротив, касания пальцев стоп переднего края холста, что дает ощущение «вымещения» модели из среды. Из-за чрезмерного увлечения линейной перспективой 63% студентов допускают грубые ошибки в передаче пространственной среды, но 54% студентов уже не воспринимают форэскиз как отдельный детальный рисунок. Применение данных аспектов в форэскизировании на художественно-графических факультетах поможет избежать грубых ошибок в расположении фигуры в пространстве.

Определение отношений фигуры и фона. Студентам было предложено обращать особое внимание на поиск местонахождения предметов в среде таким образом, чтобы достичь их гармоничного взаимодействия и не допустить неудачных касаний (попадания краев одной формы в другую форму), слишком малых или слишком больших промежутков между массами. Такие неудачные касания можно назвать «мертвыми» зонами, они создают впечатление плоскостности и случайности [Зубко, 2011, 121]. Этот прием не позволяет ограничиваться лишь передачей формы самой фигуры, он дает возможность утвердить важность силуэта пространственного промежутка. Р. Арнхейм говорит о том, что поиск сложноустроенных интервалов между объектами позволяет им «восприниматься как определенные модели, а не как безграничный фон» [Арнхейм, 1974, 224]. Нами было выявлено, что благодаря акцентированию этой задачи большинство студентов следили за гармоничным расположением модели и окружающей среды, избегая случайностей в расположении рядом стоящих объектов.

Разработанность эскизов в соответствии с будущим материалом исполнения. Это требование базируется на различности восприятия линейного решения эскиза и последующего светотонального или цветового исполнения итоговой работы. Принципиальную

разность линейной и светотональной композиции исследует М.В. Алпатов на примере «Ночного дозора» Рембрандта, при этом автор отмечает главенство «живописной композиции» [Алпатов, 1999, 240]. Соответственно, то, что было изначально задумано в линии, в тоне теряет свою функцию, именно поэтому эскизы будущих постановок по рисунку следует выполнять мягкими материалами или боковой поверхностью карандаша. Выполнение форэскизов, предполагающих будущее живописное решение, должно вестись по тем же правилам, что и для рисунка, но с последующим выполнением одного наилучшего живописного этюда.

Это способствовало тому, что большинство учащихся цельнее исполнили итоговую работу, смогли избежать дробности и осмысленно подошли к вопросу тона и цвета.

Заключение

В ходе работы была установлена проблема слабой подготовки по предмету «Композиция», которая, в свою очередь, отразилась на учебных постановках по рисунку и живописи. Низкий уровень подготовки студентов относительно исполнения работ был выявлен на основе следующих критериев: наличие предварительных эскизов, обоснованность выбора формата будущей работы, объемно-пространственное решение постановки, взаимная согласованность всех элементов композиции, поиск структурного принципа светотональной гармонии, выделение сюжетно-композиционного центра, органичность изображения фигуры в пространственной взаимосвязи.

Исходя из общей картины изучения данного вопроса на художественно-графическом факультете, можно констатировать, что большинство студентов не понимают композиционной задачи и уравнивают форэскиз с наброском или детальным рисунком с натуры, что влечет за собой недочеты в решении большой работы. Основываясь на вышеизложенных выводах, можно заключить, что проблема недостаточной подготовки композиционного форэскизирования является актуальной. Нами были предложены определенные методы работы, включающие ряд заданий, направленных на выполнение нескольких подготовительных форэскизов, разработанных в соответствии с будущим материалом исполнения. Помимо этого, особое внимание уделялось нахождению гармоничного расположения обнаженной модели в пространстве и определению пространственных промежутков между фигурой и объектами фона. Итогом стало то, что большинство студентов справились с заданиями, их работы качественно отличались более высоким уровнем исполнения согласно выработанным критериям. Решение данной проблемы может стать основой для понимания композиционных задач в учебных постановках, а также и в творческих работах студентов. Будущий художник-педагог, находясь в системе ограниченного количества часов по предмету «Композиция», сможет эффективнее реализовать композиционные навыки через работу над форэскизами учебных работ по предметам «Живопись» и «Рисунок».

Библиография

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи // Ванслов В.В. Проблемы композиции. М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 1999. С. 233-280.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974, 391 с.
3. Гавриляченко С.А. Композиция в учебном рисунке. М.: Сканрус, 2010, 191 с.
4. Дехтерев Б.А. Теория композиции в изобразительном искусстве // Ванслов В.В. Проблемы композиции. М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 1999. С. 51-79.
5. Зубко А.Ю. Формирование композиционной культуры в системе профессиональной подготовки художника-педагога: дисс. канд. педагог. наук. Курск, 2011, 385 с.
6. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Ванслов В.В. Проблемы композиции. М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 1999. С. 32-50.
7. Ковалёв В.Ф. Золотое сечение в живописи. Киев: Выща школа, 1989, 143 с.
8. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок. СПб.: 4арт, 2011. 168 с.
9. Могилевцев В.А. Образцы для Копирования. Фигура: учебный рисунок в Российской академии художеств XVIII-XIX вв. СПб.: Артиндекс, 2013, 129 с.
10. Могилевцев В.А. Основы живописи. СПб.: 4арт, 2012. 96 с.
11. Могилевцев В.А. Основы рисунка. СПб.: Артиндекс, 2007. 72 с.
12. Репина Л.С. Форэскизы. Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2006. 15 с.
13. Трофимов В.Л., Шарок Л.П. Основы композиции. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 42 с.
14. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832-1919. М.: Искусство, 1953. 579 с.
15. Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1986. 207 с.

Problems of sketching in performance of school productions with the figure in the training of artists-teachers

Ol'ga A. Samoilo

Postgraduate,

Moscow State Pedagogical University,

119435, 1 Malaya Pirogovskaya st., Moscow, Russian Federation;

e-mail: olya_kustova1990@mail.ru

Natal'ya V. Ofitserova

Postgraduate,
Moscow State Pedagogical University,
119435, 1 Malaya Pirogovskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: theyours@mail.ru

Abstract

The article considers the issues related to the composition in educational productions. Particular attention is focused on sketching that is the primary element in the formation of composition. The article contains the analysis of the work with the students performing educational productions "Nude Model", "Nude model in the interior." The novelty of the study lies in the fact that there are fewer hours for subject "Composition" in the pedagogical universities in modern conditions. In this regard, the students have to study these questions on their own, only occasionally getting advice from a teacher. This method leads to the formation of fragmentary knowledge that in the future not only prevents using of visual skills in their personal creative work, but also complicates the composition training in teaching practice with children. Thus, it is appropriate to emphasize compositional aspects in current learning process during the painting and drawing course. This will expand the range of training tasks and increase the cognitive activity of students. Through the synthesis of compositional and analytical directions in work, it is possible to achieve better results with both the productions and the individual creative tasks. In this article the authors have identified a number of criteria to fulfill sketches, such as compositional variety (sketches determining the fortress of the visual whole-perceived formal decision), the validity of the format choice (search of exact proportions for the selected composition of setting), volume-space solution (choice of the type of organization of space based on a linear perspective or perception), the presence of constructive idea (mutual coordination of all elements of the composition). The second group of criteria (qualitative-interpretive) includes: rhythmic organization of tonal masses (search of structural principle of light and tone harmony), the allocation of center of composition, the harmony of figure painting in the spatial relationship. Settings and recommendations given students became the basis of competent job performance. The following problems were solved: figure "indentation" into space, "an attempt to take" the model out of the environment, bad touch (falling edge of one form to another), the lack of a solid vision of the figure and the background. This article assumes that the solution of sketching problem will be the basis for understanding the compositional problems in educational productions, as well as in the creative works of students. The future artist-teacher being in the system of a limited number of hours on the subject "Composition" will be able to implement the compositional skills through educational work on drawing and painting effectively.

For citation

Samoilova O.A., Ofitserova N.V. (2017) Problemy foreskizirovaniya pri vypolnenii uchebnykh postanovok s figuroi v sisteme podgotovki khudozhnika-pedagoga [Problems of sketch in performance of school productions with the figure in the training of artists-teachers]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 7 (1A), pp. 309-318.

Keywords

Artistic pedagogy, educational productions, sketching, composition.

References

1. Alpatov M.V. (1999) Kompozitsiya v zhivopisi [Composition in painting]. In: Vanslov V.V. *Problemy kompozitsii* [The problems of compositions]. Moscow: Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts.
2. Arnkheim R. (1974) *Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie* [Art and visual perception]. Moscow: Progress Publ.
3. Chistyakov P.P. (1953) *Pis'ma, zapisnye knizhki, vospominaniya. 1832-1919* [Letters, notebooks, memoirs. 1832-1919 State]. Moscow: Iskusstvo Publ.
4. Dekhterev B.A. (1999) Teoriya kompozitsii v izobrazitel'nom iskusstve [The theory of composition in the visual arts]. In: Vanslov V.V. *Problemy kompozitsii* [The problems of compositions]. Moscow: Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts.
5. Gavriyachenko S.A. (2010) *Kompozitsiya v uchebnom risunke* [The composition is in the learning pattern]. Moscow: Skanrus Publ.
6. Kibrik E.A. (1999) Ob"ektivnye zakony kompozitsii v izobrazitel'nom iskusstve [The objective laws of composition in the visual arts]. In: Vanslov V.V. *Problemy kompozitsii* [The problems of compositions]. Moscow: Research Institute of Fine Arts of the Russian Academy of Art Theory and History.
7. Kovalev V.F. (1989) *Zolotoe sechenie v zhivopisi* [Golden section in art]. Kiev: Vyshcha shkola Publ.
8. Mogilevtsev V.A. (2007) *Osnovy risunka* [Basics of the drawing]. Saint Petersburg: Artindeks Publ.
9. Mogilevtsev V.A. (2011) *Nabroski i uchebnyi risunok* [Sketches and academic drawing]. Saint Petersburg: 4art Publ.
10. Mogilevtsev V.A. (2012) *Osnovy zhivopisi* [Fundamentals of painting]. Saint Petersburg: 4art Publ.
11. Mogilevtsev V.A. (2013) *Obraztsy dlya Kopirovaniya. Figura: uchebnyi risunok v Rossiiskoi akademii khudozhestv XVIII-XIX vv.* [Samples for copy. Figure: academic figure in the Russian Academy of Arts of XVIII-XIX century]. Saint Petersburg: Artindeks Publ.

12. Repina L.S. (2006) *Foreskizy* [Sketching]. Ufa: Ufa State Academy of Economy and Service.
13. Shorokhov E.V. (1986) *Osnovy kompozitsii* [Basics of composition]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
14. Trofimov V.L., Sharok L.P. (2009) *Osnovy kompozitsii* [Basics of composition]. Saint Petersburg: Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics.
15. Zubko A.Yu. (2011) *Formirovanie kompozitsionnoi kul'tury v sisteme professional'noi podgotovki khudozhnika-pedagoga: Dokt. Diss.* [Formation of composite culture in the system of vocational training the artistic-teacher. Doct. Diss.]. Kursk.