

О.Н. Цветков

**«Некоторые особенности
преподавания рисунка
в ДХШ г. Пскова»**

Методические рекомендации

Псков, 2016

Управление культуры Администрации г. Пскова
Детская художественная школа г. Пскова

«Некоторые особенности преподавания рисунка в ДХШ г. Пскова»

Методические рекомендации

**Автор – О.Н. Цветков,
преподаватель высшей категории
Заслуженный художник России**

Псков, 2016

**В данном пособии использованы работы
учащихся 1-х-4-х классов Псковской детской художественной школы**

**Одобрено
Методическим совещанием
преподавателей ДХШ
Протокол № 4
от 31 августа 2016 года**

Некоторые особенности преподавания рисунка в ДХШ г. Пскова

Методические рекомендации

Преподавание рисунка - одного из основных предметов цикла изобразительного искусства, имеет множество нюансов, тонкостей и особенностей. Хотелось бы обратить внимание на некоторые из них. Тем более это важно, что в последние годы наметилась неприятная тенденция среди молодежи, стремящейся войти в художественную среду через спонтанное самоутверждение, так называемые «художественные акции», «авангардные» выставки, через отрицание давно сложившейся классической, академической системы художественного образования в России. Их аргументы сводятся к тому, что любая студия, серьезное и глубокое изучение натуры только мешает найти свой «оригинальный» путь в искусстве, сдерживает эмоциональное самовыражение, превращает будущего художника в ремесленника, только и умеющего изображать натуру по раз и навсегда заученным схемам. Конечно, во многом подобные высказывания идут от непонимания сути процесса обучения, а также от неумения по-настоящему видеть, чувствовать и «переживать» окружающий нас видимый мир вещей, а порой просто от лени души. Хуже, когда это отрицание происходит из желания вычеркнуть из жизни, вымарать всё лучшее, что достигло советское и российское художественное образование за долгие десятилетия своего существования, и утвердить принципы вседозволенности узаконенного хаоса беспредметного искусства, свойственного западному миру. Мы должны бережно хранить то, что имеем, то, что оставила нам в наследство русская и советская академическая школа.

Работая в Псковской ДХШ более 40 лет, я могу утверждать, что такой крайне важный предмет как рисунок, для учеников разного возраста можно сделать очень творческим, подвижным, эмоциональным и горячо любимым. Конечно, многое зависит от самого преподавателя, его заинтересованности, умения общаться со своими учениками, логично и грамотно выражать свои мысли. И очень важно уметь быть услышанным. Чтобы предлагать какие-то творческие задания в рамках учебной программы, преподаватель сам должен быть неординарной творческой личностью: возможно, художником с опытом работы в искусстве; и отчасти психологом, человеком, тонко чувствующим душу детей, и, конечно, авторитетным для них педагогом.

На основании своего многолетнего опыта преподавания рисунка в ДХШ я хотел бы предложить некоторые, особенно эффективные приемы, которые можно взять на вооружение и которые помогают детям успешно усваивать учебный материал пятилетней предпрофессиональной программы обучения.

В первом классе после начальной серии заданий на знакомство с принципами конструктивно-пространственного рисунка, следует ряд тональных зарисовок: куб, шар, конус, цилиндр и их сочетания друг с другом. Но как подойти к грамотному пониманию штриха и тонального пятна в работе? На одном из промежуточных этапов я предлагаю ученикам «включить» свою фантазию. На отдельном листе (формат А3) придумать фигуру фантастического существа, состоящего из комбинации вышеупомянутых предметов, опуская при этом мелкие детали и отдавая предпочтение крупным. Конечно, лист должен быть продуман с композиционной точки зрения (размер изображения, равновесие в листе, ускользящий в пространство листа контур и т.д.). Но главная цель этого задания – показать ученикам приемы работы различными видами штриха: ритмично-плотный, разряженный, прямой, наклонный, пересекающийся и т.д.; научить способам создания тонального пятна и умению делать различного рода тональные «растяжки» – от светлого – к темному и наоборот, использовать принцип «ленты» или «волны». Это всё, в различных сочетаниях они должны применить в своем рисунке – композиции. Эффект и результат от выполненного задания совершенно поразительный. Вместо формальных заштрихованных квадратов (хотя на первом этапе они тоже нужны), возникает плод собственной фантазии и воображения. Где потом это применить? Где угодно, в любом тональном рисунке натюрморта. Есть и ещё один важный аспект этого задания – ребенок начинает ощущать себя творцом.

Как известно, программы второго и третьего классов предлагают нам изображения простых и сложных тематических натюрмортов. И если конструктивность рисунка здесь изначально подразумевается, то в данном случае на первый план выходит тонально-пространственный рисунок. Порой такие рисунки занимают очень много учебного времени, требуют длительного внимания, терпения, умения точно рассчитывать свои силы в часы, отведённые на очередную постановку. Обычно к концу этих длительных заданий учащимся бывает трудно сохранить концентрацию своих сил и внимания для завершения работы. В такие моменты детям нужна небольшая разрядка. Не отвлекаясь от большой, глобальной темы тонального рисунка, можно дать короткое задание (формат А4), рассчитанное на один урок, например, тематический натюрморт из 2-х-3-х предметов на темном фоне, с верхним боковым освещением. Предложить ученикам решить его тонально не обычными штрихами, а любыми альтернативными способами передачи света и тени: точками, закорючками, короткими штришками, мелкими кружочками и т.д. Причём, обратить особое внимание на касание контуров предметов с фоном и на передачу плановости. Небольшой формат и необычность выбранных средств изображения позволяет быстро и убедительно передать глубину пространства, обозначить объем предметов и подчеркнуть их смысловую взаимосвязь. И, что тоже немаловажно,

ученик довольно быстро видит результат, что обязательно скажется на удачном завершении временно оставленной основной работы.

Учебные задания третьих классов, нацеленные на рисунок натюрморта, дают свободу выбора тематики этих постановок. Подбор предметов должен осуществляться не только по внутреннему смыслу, объединяющему все элементы композиции между собой, но и по тональной ритмике, соподчинении главного второстепенному, выделению первого плана. Я часто ставлю стоим ученикам натюрморты с детскими игрушками так, чтобы возникало ощущение внутреннего диалога между рисующим и предлагаемой постановкой, глядя на которую ученик может придумать свою маленькую историю-сказку. И тогда работа пойдёт уже совершенно по-другому. Отсутствие перегруженности позволяет также более внимательно решать и чисто рисовальные, учебные задачи, такие как: общие тональные отношения, светотеневую моделировку формы, необходимое количество проработанных деталей первого плана.

Ещё одно интересное задание для учеников 3-4 классов, которое помогает не только быстро, точно и уверенно работать в тоне, но и позволяет обогатить свои знания о возможностях мягких материалов – угля, соуса или сангины, а также простой стирательной резинки.

Берём лист белой плотной бумаги (Формат А3), тщательно втираем в него один из выбранных нами мягких материалов, внимательно смотрим на заранее поставленную постановку (5-6 однотонных тёмных предметов различной конфигурации на белом, ровном фоне. Освещение – резкое, боковое, скользящее). Мысленно решаем для себя вопрос компоновки, и без предварительной разметки начинаем резинкой убирать всё, что нам кажется лишним. Образовавшееся светлое поле даёт нам не только необходимую форму предметов, но и среду, в которой они обитают. Описанное упражнение очень полезно для выработки точности глазомера и умения передавать основные характерные черты предметов, умения «держат» контур и скупыми средствами «лепить» объем в пространстве. После окончания работы рисунок нужно обязательно закрепить. Для этого подойдёт обычный лак для волос, или любой другой фиксатив.

В выполнении учебных заданий разной степени сложности учащимся помогают сделанные ими заранее, в качестве домашнего задания, самостоятельные наброски и зарисовки с натуры. Выполненные по конкретным темам, заданным преподавателем, регулярные, ежедневные натурные рисунки способствуют выработке быстроты и точности реакции глаза будущего художника, правильной постановке его руки. Предлагаемые учащимся темы, такие как «мой дом» (от вешалки в прихожей до интерьеров жилых комнат, цветов на окнах, домашних животных, зеркал, флаконов с косметикой, ванных комнат, кухонных принадлежностей и др.); «моя семья» (портретные зарисовки родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр, всех, кто может позировать); «наш двор и мои друзья» (песочница, большие деревья, времена года, мамы и их малыши в колясках,

пенсионеры, спортивная площадка); тематические зарисовки «на почте», «в магазине», «на остановке», «перемена в школе» и многое другое. Такие зарисовки, сделанные несколькими быстрыми штрихами за короткое время, развивают ещё и зрительную память, умение выбрать в натуре самое важное и характерное. А это уже напрямую связано с длительным рисунком в классной аудитории и с развитием композиционного мышления.

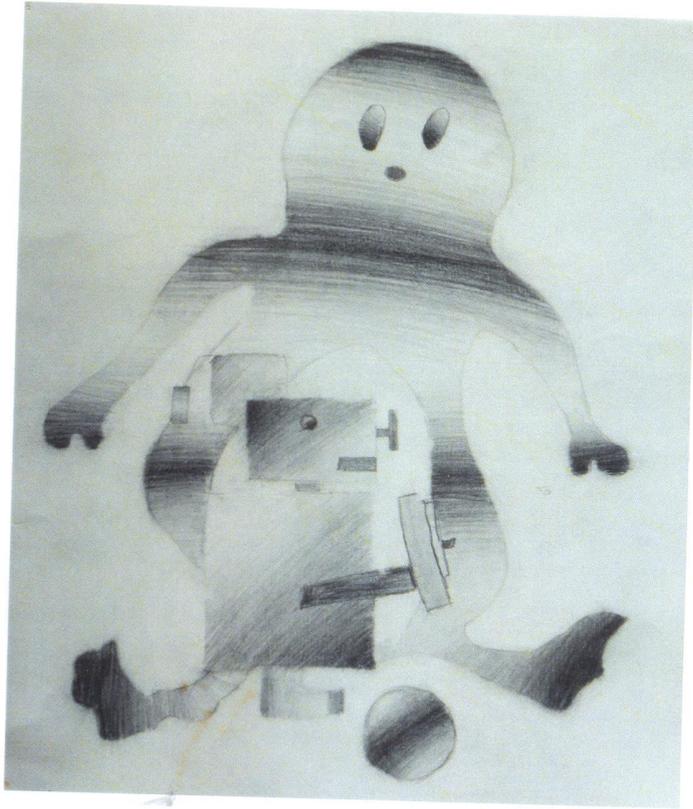
В четвертом классе художественной школы начинается более детальное знакомство с черепом и головой человека. Целесообразно, на мой взгляд, отказаться вначале от длительных, многочасовых постановок. Ученикам, которые продолжают своё обучение в средних и высших учебных заведениях, ещё предстоит соприкоснуться с этим в недалёком будущем. А сейчас важно разобраться в общих принципах построения большой, объёмной формы головы. Пусть заданий будет несколько больше, но они станут более мобильными и относительно короткими по времени. Главенствующим при построении остаётся метод «обрубленной» формы, использования системы парных точек, линий, плоскостей. Это помогает ученикам не механически срисовывать с натуры, а углубляться в поиски закономерностей построения конструкции, развивает пространственное мышление и умение обобщать.

На развитие этих важных для рисунка качеств я предлагаю упражнение, состоящее из двух рисунков обрубленной по основным плоскостям гипсовой головы Аполлона (освещение резкое, боковое, формат А3). Первое задание – в конкретных, существующих пропорциях, очень обобщенно, плоскостями нарисовать большую «форму тени» (ориентировка по линии светораздела); второй рисунок – точно также нарисовать «форму света». В окончательном виде оба рисунка должны выглядеть как своеобразные позитив и негатив, с равномерной «заливкой» тоном. Упражнение полезное. Оно позволяет в последующих рисунках не только гипсовой, но и живой головы более осмысленно передавать пропорции и количественные соотношения света и тени, подчеркнуть их ритм, что особенно важно в работе над портретом. Но это уже тема другого разговора.

В своих заметках я немного сместил акценты в рассказе о непрерывном, целостном учебном процессе и обратил внимание на вспомогательные задания и упражнения «второго плана», которые при умелом использовании могут сделать уроки рисунка не стандартными, а насыщенными, интересными и полезными для наших учеников. Творческое отношение даже к самой маленькой художественной задаче поможет им найти себя в любом направлении изобразительного искусства.

Олег Цветков,
директор ДХШ г. Пскова
Заслуженный художник России

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

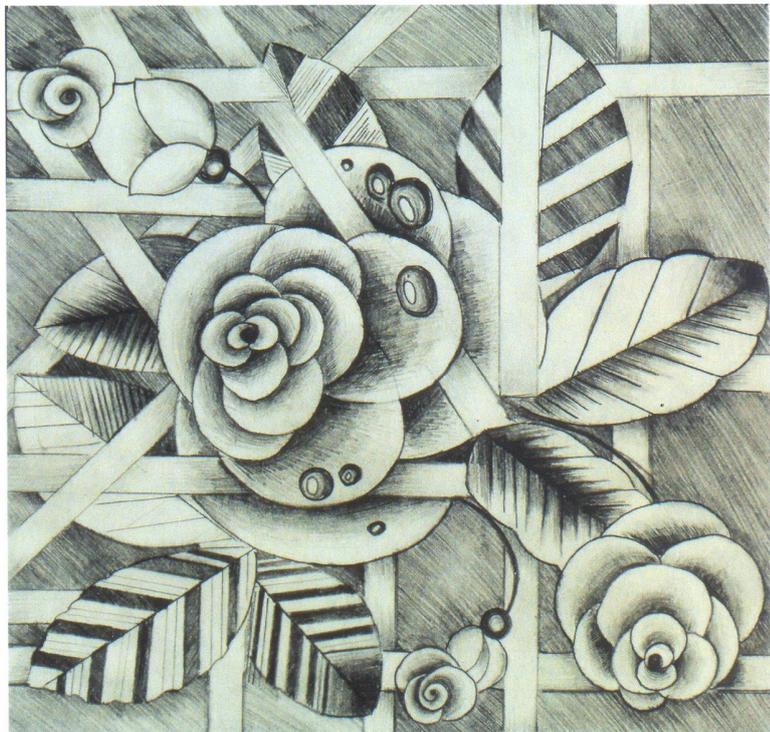
2

1-2. Примеры рисунков учащихся первого класса на работу штрихом и овладение тональным пятном.

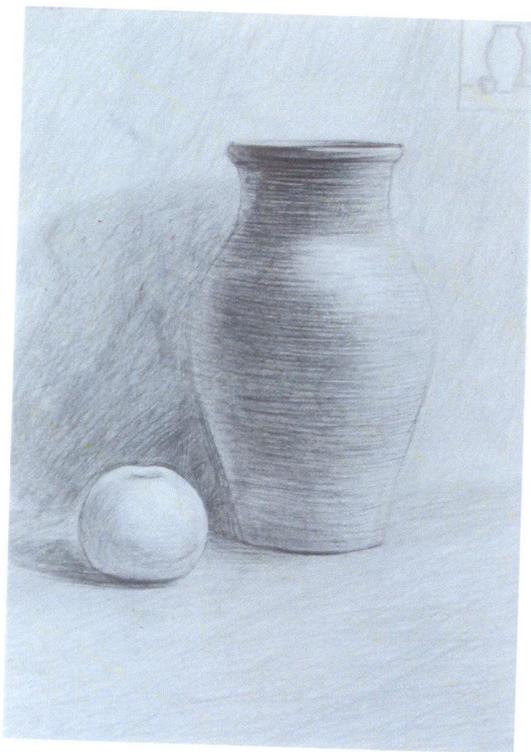

3

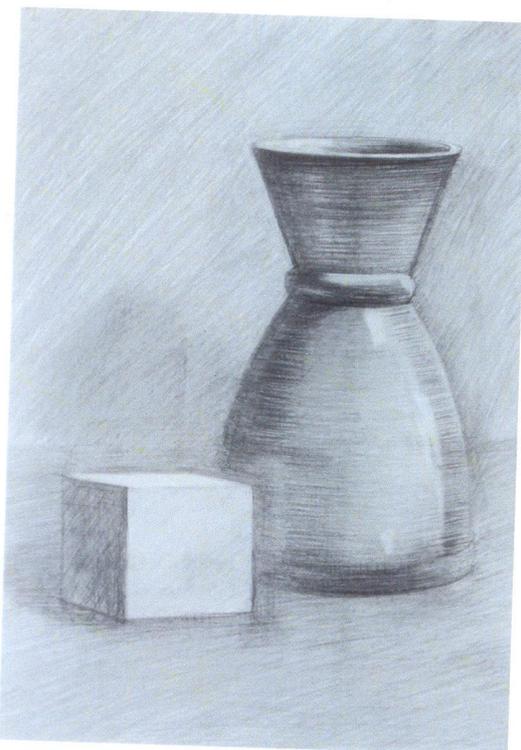
3-4. Создание композиции в рисунке. Отработка техники штриха.

4

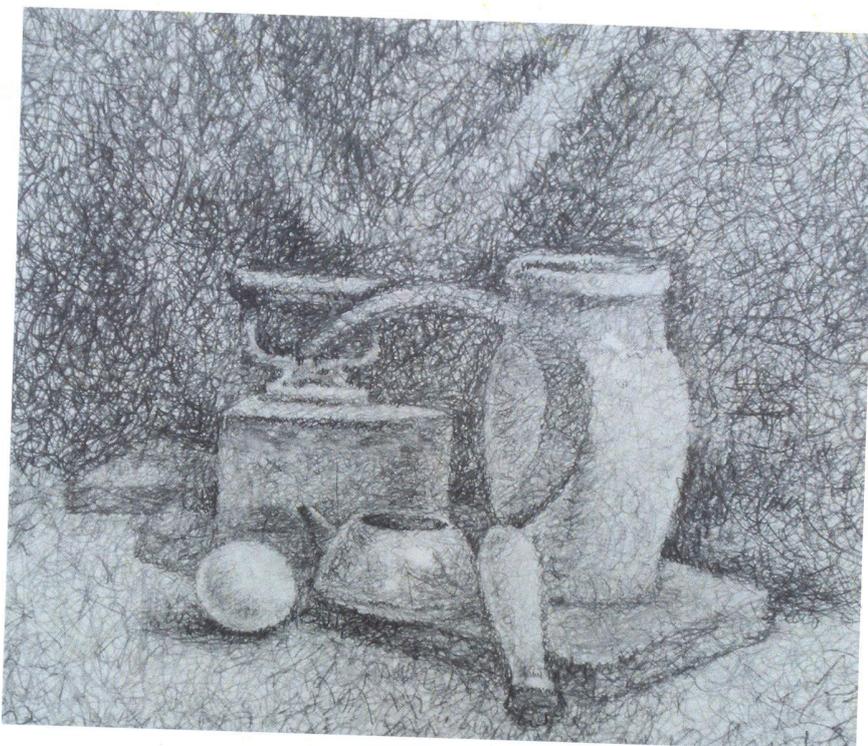
5

6

5-6. Разработка штрихом поверхности бытовых и геометрических предметов.
7. Вариант альтернативного способа передачи света и тени
в натюрморте из бытовых предметов.

7

8

8. «Деревенский натюрморт». конструктивно-пространственный рисунок.

9. Тематический натюрморт с лампой.

10. Рисунок драпировки. Работа штрихом по направлению движения складок.

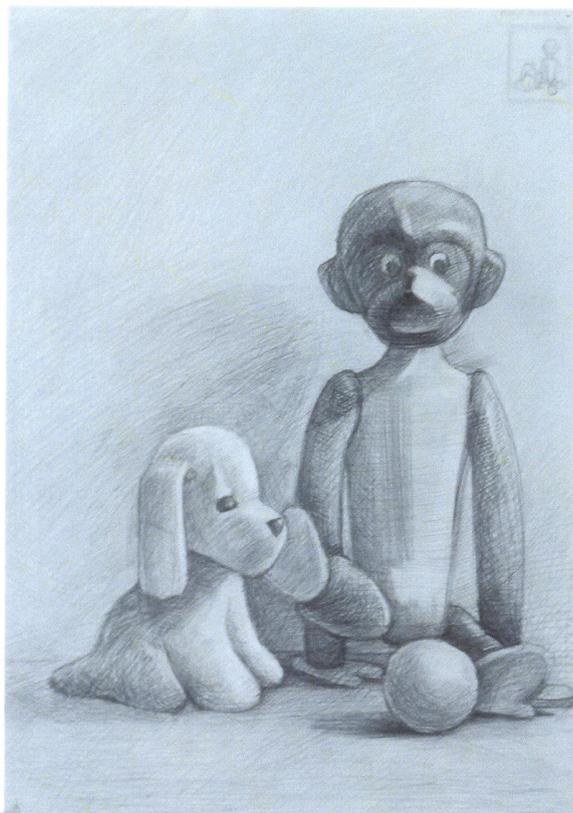

9

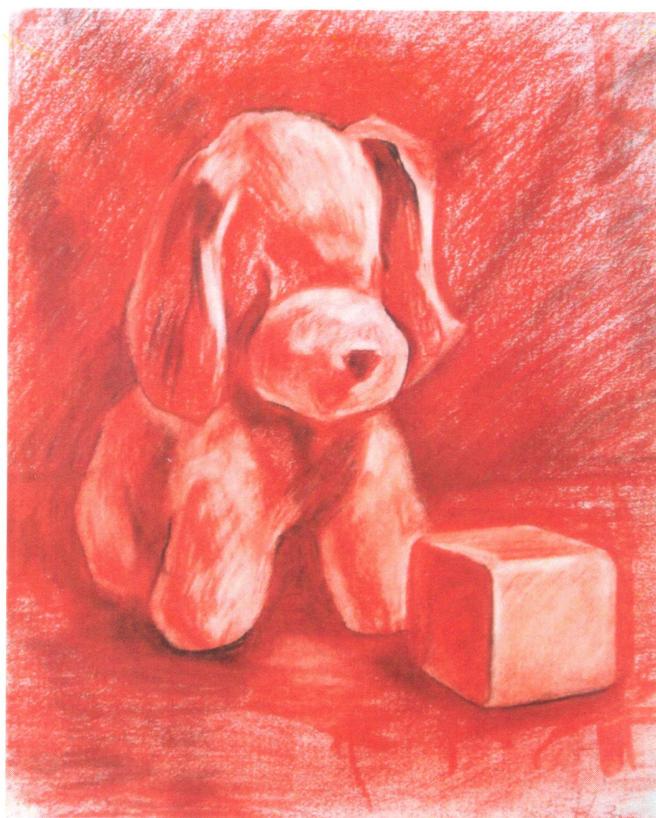

10

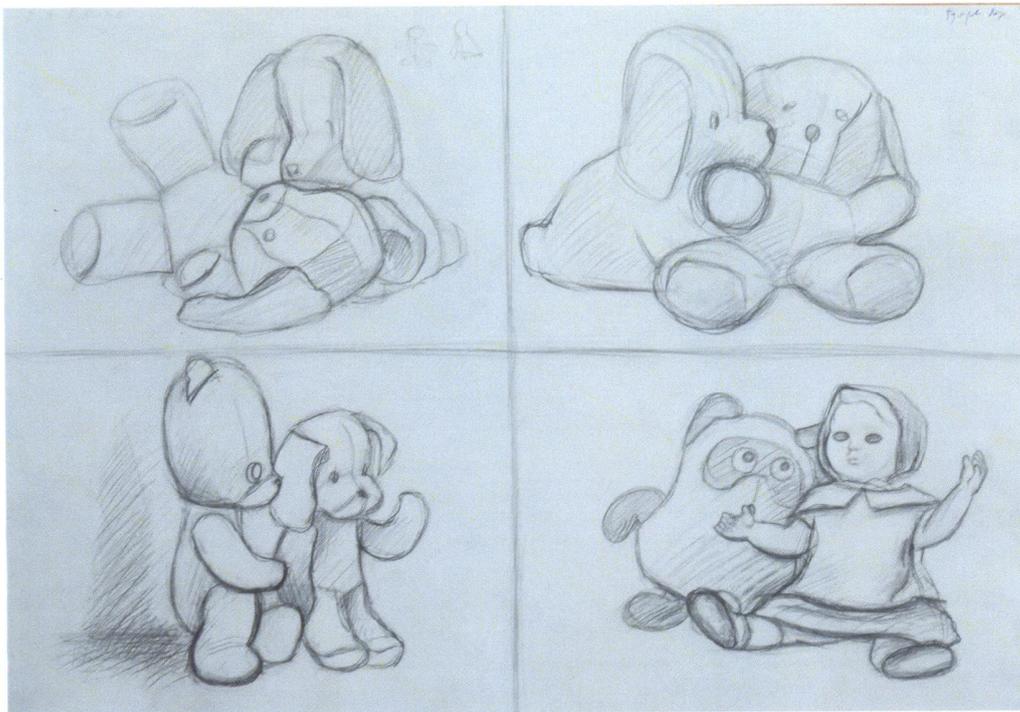
11. Тематический натюрморт «Обезьянка и щенок».
12. «Щенок и кубик».
Сангина.

11

12

13

13. Поиски композиции рисунка. Линейный вариант.
14. Тематический натюрморт «Встреча друзей».

14

15

15-16. Работа
резинкой над
формой предметов
и глубиной
пространства.
Уголь.

16

17

17-19. Наброски
с натуры
(«Деревья»,
«Птицы»,
«Собачка».

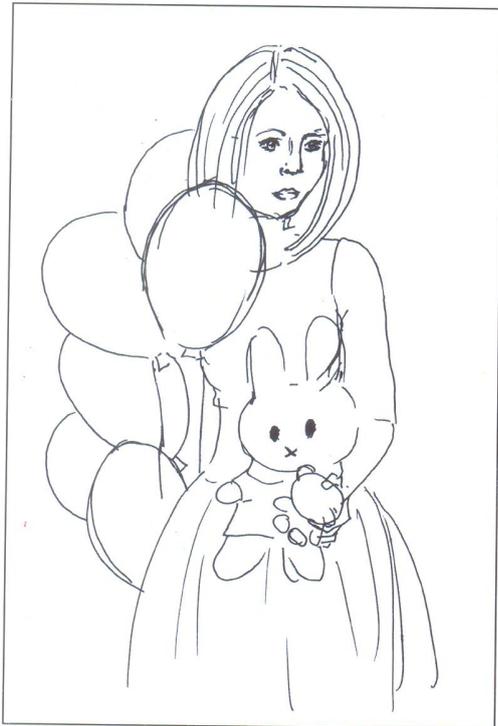

18

19

20

21

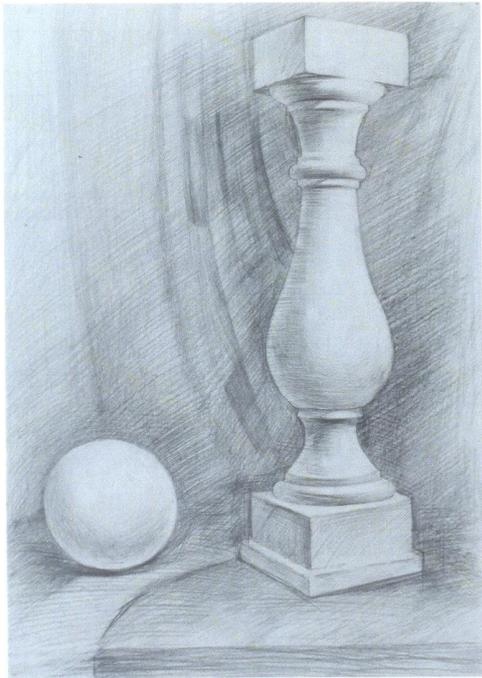
20-23. Тематические наброски фигуры человека. Тушь, карандаш.

22

23

24

25

24-26. Натюрморты с гипсовыми предметами,
металлом, керамикой, стеклом.

26