

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА

Лютак Ю. С

Научный руководитель доцент, канд. пед. наук Л.Э. Смирнова
*Институт педагогики, психологии и социологии
Сибирский федеральный университет*

Рассматривая развитие методов обучения рисунку необходимо отметить, что прежде чем были выработаны современные приемы и методы обучения, методика прошла сложный путь развития. Методы преподавания менялись в результате борьбы мнений, смены художественных направлений, изменения принципов обучения. Каждая эпоха, цивилизация, страна внесли свой вклад в развитие приёмов и методов обучения не только рисунку, но и изобразительному искусству в целом.

Педагогические идеи Я.А. Коменского, Ж.Руссо, И.-Г. Песталоцци, а также труды учёных, педагогов П.П.Чистякова, К.Д.Ушинского, В.А. Сухомлинского обогатили теорию и практику преподавания изобразительного искусства.

Для успешного овладения методикой обучения рисованию в первую очередь необходимо критически использовать всё лучшее, что было достигнуто за предыдущие эпохи. Методы обучения в прошлом нужно изучить как с теоретической, так и с практической стороны, выяснить, что было в старых системах преподавания положительного, и вместе с тем отметить отрицательные стороны обучения.

История методов обучения рисунку, храня накопленный опыт предшествующих поколений, помогает решать современные задачи. Многие методы не потеряли своей значимости и эффективности в настоящее время.

Слово «метод» происходит от греческого *methodos*, что в дословном переводе на русский язык означает «путь исследования, теория».

Учёные – дидакты не пришли ещё к единому пониманию и толкованию сути самого понятия «метод обучения». Существуют разные подходы к определению этого понятия. Так, И.Ф.Харламов даёт следующее определение: «Под методом обучения следует понимать способ обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, направленным на овладение изучаемым материалом» [5].

Бабанский Ю.К. даёт следующее определение: «Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования» [5].

По мнению Н.В.Савина, «метод обучения – это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения» [5].

Ильина Т.А. рассматривает метод обучения как «способ организации познавательной деятельности учащихся» [5].

Метод обучения понятие весьма сложное и неоднозначное. Сколько веков человечество обучает своё подрастающее поколение, столько веков многие учёные посвящают ей свои время и силы, излагая мысли и представления в публикуемых статьях и книгах.

Мы же в своей работе постараемся рассмотреть, как зарождались и формировались методы обучения рисунку, и какой опыт в последние годы русская школа накопила в области методики преподавания.

Зарождение искусства и первые шаги художественного развития человечества восходят к первобытнообщинному строю, когда закладывались основы материальной и

духовной жизни общества. Человек накапливал все больше опыта в различных видах деятельности и для того, чтобы передавать накопленный опыт все новым и новым поколениям. В первобытном обществе это осуществлялось в основном через имитацию, повторение, копирование поведения взрослых, тогда и появились основные виды изобразительных искусств, такие как наскальные рисунки, скульптура, музыка, появились навыки выцарапывания на камне, имитация, повторение, копирование. Как передавались изобразительные навыки из поколения в поколение ответить трудно. Есть основание думать, что усвоение навыков носило характер непосредственного, живого наблюдения и подражания. Рисунки носят *геометрический, орнаментальный* характер.

Начало теоретического обоснования правил рисования принадлежит египтянам. Они первыми стали устанавливать законы изображения, определенные каноны. Канон – правило, закон, система норм, свойственная какому-либо художественному стилю [1]. Эти, раз и навсегда установленные каноны, с одной стороны, облегчали процесс изображения предметов, а с другой – налагали отпечаток скованности и ограниченности на все творчество художника. Обучение рисованию строилось не на основе изучения природы, а на заучивании выработанных школой правил, поэтому использовался *копировальный метод*.

Греки по-новому подошли к проблеме обучения и воспитания. Они утверждали, что в мире царит строгая закономерность, и сущность прекрасного заключается в стройном порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого, в правильных математических отношениях. Греческие художники – педагоги установили правильный метод обучения рисованию, в основе которого лежало *рисование с натуры*. Был заложен метод *научного понимания искусства*.

В эпоху Древнего Рима были созданы все условия для дальнейшего развития методов обучения рисунку. Известно, что римские живописцы и скульпторы стремились к жизненной правде, к реальности изображений, то есть к точному *реалистическому рисунку*. Особенно ярко это проявлялось в портретном искусстве.

Эпоха Возрождения открывает новую эру не только в истории развития изобразительного искусства, но и в области методов обучения рисованию. В это время было восстановлено высокое уважение к рисунку – основе всех искусств. Рисунок должны были изучать все, кто занимался искусством с карандашом в руках. Положения теории и методики обучения рисованию излагались в научных трудах, например: «Трактат о живописи» – Ченнино Ченнини; «Три книги о живописи» – Л.Б. Альберти, который рассматривает рисование не как механическое упражнение, а как упражнение ума; «Книга о живописи» – Леонардо да Винчи, который отмечает ведущим методом рисования – *рисование с натуры*; теоретические труды «Обучение рисованию», «Учение о пропорциях» – Альбрехта Дюрера, который предлагает для обучения рисунку использовать *метод обобщения (анализа) формы*. Этот метод впоследствии широко применяли в своей педагогической работе братья Дюпюи, А. Ашбе, А. П. Чистяков, Д. Н. Кардовский [8]. Метод оказался приемлемым для сегодняшнего дня. Заключается он в следующем: чтобы дать правильное перспективное построение изображения надо в начальной стадии построения изображения рассматривать его как сумму простейших геометрических форм.

В XVII веке рисование становится учебным предметом, развивается новая система преподавания – *академическая*. Эффективность академической системы художественного образования и воспитания стала очевидной, а ее метод *научного подхода к искусству* доказывал правильность взятого направления в обучении.

Мысли о рисовании начинают интересовать не только людей искусства, но и деятелей народного просвещения. Педагогические идеи Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци существенно обогатили теорию и практику искусства. Их

теоретические труды послужили толчком для дальнейшего развития художественной педагогики.

К концу XIX начала XX века специалисты преподавания рисования разделились на два лагеря: в одну группу объединились сторонники *геометрического метода*, в другую – *натурального*.

Геометрический метод заключался в том, что в основе методики обучения рисованию лежала геометрия, которая, как считали сторонники этой теории, помогает с математической точностью строить изображение. Данный метод был значительно прогрессивней копировального. Он требовал от учеников анализа формы, пространственного положения предмета, заставлял, осознанно подходить к процессу рисования.

Характерной особенностью натурального «американского» метода служило то, что ученик должен был рисовать предметы сразу так, как он их видит, без каких-либо упрощений формы, без всякой геометрической основы. В обучении детей рисованию сторонники этого метода опирались на «природные силы» учеников, их воображение, творчество, отстраняя при этом учителя от руководства изобразительной деятельностью.

Рассматривая историю методов обучения изобразительному искусству, следует отметить, что методы обучения возникали по мере накопления опыта в изобразительном искусстве, появления новых способов изображения, смены художественных стилей, влияния национальных школ.

Таким образом, можно выделить следующие методы обучения рисунку в зарубежной школе:

1. Копировальный метод, используемый еще художниками Древнего Рима и Египта.
2. Метод рисования с натуры, возникший в Древней Греции и усовершенствованный художниками Эпохи Возрождения.
3. Метод наблюдения, широко применяемый в Эпоху Возрождения.
4. Метод научного понимания искусства, теоретически обоснованный также в Эпоху Возрождения и получивший дальнейшее развитие при становлении Академической системы художественного образования.
5. Метод обобщения формы предложенный А. Дюрером и получивший свое дальнейшее развитие за рубежом и в России.
6. Образец как метод обучения, применяемый с ранних этапов развития рисунка.
7. Натуральный метод или «американский» предполагающий свободное развитие учащихся, без руководящей роли учителя.
8. Геометрический метод – в основе обучения рисованию была геометрия.

Все эти методы были учтены при формировании методов обучения в русской школе.

Интерес к рисованию на Руси возник в XI веке, особенно в книжной графике и миниатюре. Почти во всех рукописных книгах мы находим рисунки и рисованные заглавные буквы. Все это говорит о том, что вместе с грамотой ученики овладевали и рисунком, который помогал выработать каллиграфический почерк. Рисование преподавали в монастырских школах, как мужских, так и женских. Метод обучения рисованию строился главным образом на *копировании* образцов. Самостоятельного значения рисунок еще не имел, ему отводилась лишь техническая роль.

Впервые рисование как общеобразовательный предмет появился в начале XVIII века. В этот период на рисование начинают смотреть как на одно из средств, способствующих развитию образного представления и умений, которые можно применить в любой профессии.

В 1834 году А. П. Сапожников, военный инженер и известный художник-любитель, издал «Курс рисования» [8]. Это был первый учебник для общеобразовательных учебных заведений, составленный русским художником. Ценность метода А.П. Сапожникова заключается в том, что он основан на *рисовании с натуры*, причем это не просто копирование натуры, а анализ формы. Сапожников А.П. поставил своей целью приучить рисующих с натуры мыслить, анализировать, рассуждать. Этой цели и служила серия методических моделей из проволоки и картона, которые помогали учащимся яснее понимать строение форм предметов, их перспективное видоизменение и основную конструкцию. Большое влияние на развитие методики преподавания рисования оказал выдающийся художник – педагог Павел Петрович Чистяков, который двадцать лет пробыл в качестве адъюнкт – профессора Академии художеств. Он писал «Рисование как изучение живой формы есть одна из сторон знания вообще, оно требует такой же деятельности ума, как науки, признанные необходимыми для элементарного образования»[11]. Говоря о методах преподавания рисования в школах, П. П. Чистяков писал: «Изучение рисования, строго говоря, должно... начинаться и оканчиваться с натуры» [11].

Серьезная и последовательная научная работа по вопросам методики преподавания рисования в общеобразовательных школах начала осуществляться уже в современное время. Среди хорошо известных художников-педагогов оказавших влияние на развитие советской методики обучения изобразительному искусству был Д.Н. Кордовский [3]. Его метод «обрубков» очень похож по своей сути на метод *обобщения (анализа) формы*, предложенный А.Дюрером.

К 40-м годам XX века, советская школа рисунка прочно становится на путь реалистического искусства. Утверждаются правильные принципы и методы обучения рисованию. К 50-е годы возникает идея создания специальных учебников по рисованию. В 1957 году вышли в свет первые пробные учебники для начальной школы Н. Н. Ростовцева. В 1970 году переработаны и утверждены новые учебные программы, где сформулированы цели и задачи преподавания изобразительного искусства, определено содержание учебного материала. Расширение задач эстетического воспитания, знакомство с творчеством великих художников прошлого и выдающихся художников современности привело к тому, что вместо предмета «рисования» возник новый учебный предмет – «изобразительное искусство».

В 90-е годы большой вклад в методику преподавания изобразительного искусства внесли ученые и методисты как Г. В. Лабунская, Н. И. Ткаченко, Н. Н. Ростовцев, Т. Я. Шпикалова, Т. Ф. Беляев и др.

Таким образом, на обучение рисованию в русской школе существенное влияние оказало изучение опыта зарубежных стран, а также методы обучения, используемые в профессиональном изобразительном искусстве. С учетом лучших традиций русской школы, в России сложились свои методы обучения:

1. Метод рисования с натуры, положенный в основу обучения П.П. Чистяковым.
2. Метод анализа формы, используемый А.П.Сапожниковым
3. Метод обобщения формы, разработанный на основе метода А. Дюрера Д.Н. Кордовским.
4. Метод поэтапного построения изображения.
5. Натуральный и геометрический методы.

Рассмотрев особенности преподавания рисунка в разные исторические периоды, можно сказать, что рисунок в настоящее время остается основой художественного образования, в основу которого положены методы:

1. Копировальный метод, используемый при составлении орнаментов из заданных элементов.

2. Метод рисования с натуры является ведущим на занятиях по рисунку и живописи. Этот метод наглядного обучения даёт прекрасные результаты не только в деле обучения рисованию, но и в деле общего развития, приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, пробуждает интерес к анализу натуры, развивает глазомер, зрительную память.

3. Метод поэтапного построения изображения: от простого к сложному, от общего к частному [10].

4. Метод упрощения формы помогает научиться видеть, что лежит в основе изображения.

5. Метод обобщения (анализа) формы помогает представить изображаемый предмет как сумму простейших фигур.

6. Метод научного понимания искусства способствует тому, что обучающиеся усваивают основы изобразительной грамоты и учатся строить изображение с учётом всех правил и законов изобразительного искусства.

Таким образом, в настоящее время существует несколько вариативных программ с разными методическими подходами, приемами, тематикой и содержанием учебного материала. Каждый учитель может выбрать любую из них исходя из уровня своего образования и возможностей, типам учебного заведения и индивидуальных особенностей обучающихся, так как программы имеют свое отличие, то и методы, используемые для достижения целей обучения различные. Современное состояние требует новых исследований по теории рисунка и методике обучения, поиска новых путей дальнейшего совершенствования и развития. Без методики работы над рисунком не может существовать механизм преподавания.

Список литературы

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. - М.: Просвещение, 1984.
2. Бегак Б.А. Воспитание искусством. - М., 1981.
3. Кардовский Д.Н. Об искусстве. – М., 1960.
4. Любимов Л.А. Искусство древнего мира. - М., 1980.
5. Педагогика: пед. теории, системы, технологии.: учебник для студентов высших и средних пед. учеб. заведений /Под ред. С. А. Смирнова.- 4 изд.- М.: «Академия», 2001.
6. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисунку. (Зарубежная школа рисунка). - М.: Просвещение, 1981.
7. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисунку. (Русская советская школа рисунка). - М.: Просвещение, 1984.
11. Савинов А.М. Методические принципы учебного рисования как основа теории и практики обучения академическому рисунку /А.М. Савинов //Вестник Университета Российской академии образования. 2010. №.5. С.190-194.
8. Сапожников А. Курс рисования. СПб., 1847
9. Смирнова И.А. Из истории мирового искусства. - М.: Искусство, 1979.
10. Смирнова Л.Э. , Абаев Ю.Х. К вопросу об «академическом» рисунке и его месте в подготовке специалистов художественного профиля /Л.Э. Смирнова, Ю.Х. Абаев //Образование и наука. 2013. № 10 (109). С.67-79.
11. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. - М., 1953.