

ПЕДАГОГИКА

(шифр научной специальности: 13.00.02)

Научная статья

УДК 75(07)

doi: 10.18522/2070-1403-2024-106-5-164-169

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД НАБРОСКАМИ И ЗАРИСОВКАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ

© *Сергей Александрович Писаренко*

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Pisarenko-21@yandex.ru

Аннотация. Изложены методические условия работы над набросками и зарисовками при обучении студентов архитектурных, художественных и дизайнерских специальностей. Рассмотрен ряд аспектов выполнения краткосрочных рисунков фигуры человека, растений, животных и архитектурных мотивов. Наряду с выполнением краткосрочных изображений с натуры уделено внимание рисованию по памяти. Показано значение набросков и зарисовок для профессионального становления студентов.

Ключевые слова: набросок, зарисовка, фигура, пропорции, ракурс, методика, навык.

Для цитирования: Писаренко С.А. Организация работы над набросками и зарисовками при обучении академическому рисунку // Гуманитарные и социальные науки. 2024. Т. 106. № 5. С. 164-169. doi: 10.18522/2070-1403-2024-106-5-164-169

PEDAGOGY

(specialty: 13.00.02)

Original article

Organization of work on sketches and sketches when teaching academic drawing

© *Sergey A. Pisarenko*

South federal university, Rostov-on-Don, Russian Federation

Pisarenko-21@yandex.ru

Abstract. The article describes the methodological conditions for working on sketches and sketches when teaching students of architectural, artistic and design specialties. A number of aspects of performing short-term drawings of human figures, plants, animals and architectural motifs are considered. Along with performing short-term images from nature, attention is paid to drawing from memory. The importance of sketches and sketches for the professional development of students is shown.

Key words: sketch, sketch, figure, proportions, angle, technique, skill.

For citation: Pisarenko S.A. Organization of work on sketches and sketches when teaching academic drawing. *The Humanities and Social Sciences*. 2024. Vol. 106. No 5. P. 164-169. doi: 10.18522/2070-1403-2024-106-5-164-169

Введение

Обучение основам изобразительного мастерства предполагает помимо работы над многосекционными рисунками систематическое выполнение набросков и зарисовок. Регулярные занятия набросками и зарисовками дают возможность развивать чувство пропорций, умение остро подмечать в изображении наиболее характерные особенности натуры и способствуют более глубокому постижению выразительных возможностей графических материалов.

О необходимости приобретения навыков выполнения набросков и зарисовок можно говорить применительно к широкому кругу специальностей, требующих постижения изобразительной грамоты. Такого рода навыки нужны не только художникам различного профиля, но и в той или иной степени – дизайнерам, архитекторам, преподавателям изобразительного искусства и пр. Методике выполнения набросков и зарисовок уделено внимание в учебной и

научной литературе [1; 3; 5; 6; 8]. Тем не менее вопросы работы над набросками и зарисовками в ходе профессиональной подготовки по различным специальностям столь многоплановы, что могут быть предметом дальнейшего педагогического анализа.

На основе рассмотрения литературных источников и практического опыта преподавания академического рисунка в Южном федеральном университете и Донском государственном техническом университете можно выделить условия, способствующие эффективному развитию навыков исполнения набросков и зарисовок в соответствии с задачами подготовки по различным специальностям.

Обсуждение

Обучение рисунку на разных специальностях имеет ряд особенностей, что относится и к работе над набросками и зарисовками. В то же время существуют общие принципы работы над такого рода краткосрочными изображениями. Поэтому сначала представляется желательным дать общее изложение этих принципов, а потом перейти к рассмотрению специфики подготовки некоторых отдельных профессий.

К наброскам принято относить краткосрочные изображения (как правило, небольшого размера) длительностью исполнения примерно до 20–25 минут. Если на работу отводится больше времени, то в этом случае идет речь о зарисовках, предполагающих более детальную проработку формы.

В силу ограниченности времени, отводимого на наброски, в них нет возможности передавать многочисленные особенности природы, поэтому рисовальщик сталкивается с задачей отбора и отображения условными графическими средствами ее наиболее существенных качеств. В набросках особенно ярко проявляется двойственная природа реалистического рисунка. С одной стороны, к рисунку в его академических вариантах применимо требование достоверного, убедительного отображения природы. Но с другой стороны, рисунок не является копией природы, и его зрелищные качества определяются выразительностью используемых графических средств, не связанных непосредственно с подобием изображаемому объектам. И если в длительном рисунке можно добиться практически фотографической точности отображения природы, то в наброске в силу его специфики такое невозможно и в этом нет необходимости.

Набросок в любом случае предполагает лаконичность графического решения, а также отбор изображаемых элементов и средств их отображения. То есть достоинством наброска является не столько подобие натуре (хотя одним из основных требований к нему является верность передачи ее характерных черт), сколько острота и выразительность графического исполнения, умение малыми средствами передать многое.

Распространенным материалом для выполнения набросков и зарисовок является графитный карандаш (чаще используются мягкие карандаши, у которых выше тональный диапазон). Однако желательно пробовать выполнять краткосрочные рисунки и в других графических техниках – мягкими материалами (соусом, углем, сангиной), линнерами, фломастерами, тушью (с использованием кисти либо пера) и пр. Каждый материал обладает своими выразительными возможностями и зачастую они «подсказывают» варианты изобразительных решений. Так, соус или сангина более удобны для работы пятном, а материалы, дающие четкую линию, такие как, например, фломастер или линнер – для выполнения линейных изображений.

Среди бесконечного разнообразия объектов окружающего мира, которые могут изображаться в набросках и зарисовках, наиболее часто выбирается для рисования фигура человека. В среднем на выполнение наброска фигуры человека на младших курсах принято отводить около 10–15 минут. На начальных этапах обучения выполнению набросков позирующая модель обычно располагается стоя в несложной позе. Основная задача рисующего в данном случае состоит в том, чтобы верно передать пропорции модели и ее характерные внешние черты в соответствии с выбранной точкой зрения. Может показаться, что наброскам, в которых изображены прямо стоящие фигуры, будет прису-

ще некоторое однообразие. Однако внешний облик людей, стоящих, казалось бы, в сходных позах, имеет много индивидуальных особенностей, передача которых придает выразительность наброску.

Одним из положений, с которого обязательно должны выполняться наброски, является «контрапост». В такой позе фигура стоит с опорой на одну ногу, при этом часть таза над опорной ногой располагается чуть выше, а плечо чуть ниже, чем соответствующие симметричные участки тела. Важным моментом, который следует учитывать при рисовании в данном положении, является то, что яремная ямка в этом случае располагается строго над стопой опорной ноги (как правило, над пяткой), на что следует обращать внимание начинающих рисовальщиков.

После приобретения базовых навыков изображения стоящей либо сидящей фигуры можно переходить к выполнению набросков человека в более сложных позах. В данном случае особое значение приобретает умение верно определять характер ракурсных сокращений частей фигуры, анализировать видимые сокращения формы в зависимости от ее расположения.

В зарисовках фигуры человека ставится задача более подробной характеристики изображаемой модели. В этом случае может даже предприниматься попытка достижения портретного сходства лаконичными графическими средствами. Хотя для учебных зарисовок фигуры портретное сходство не является обязательным требованием – в такой ситуации более важно передать общие пропорции и характер движения модели. Достижение сходства с оригиналом важно при выполнении зарисовок головы, однако в учебных работах даже не вполне убедительно переданное сходство допустимо при условии верного отображения конструктивных характеристик формы.

Нередко в качестве объекта для зарисовок выбираются части фигуры человека, например, кисти рук (по этому поводу можно вспомнить, что в настоящее время известны по многочисленным репродукциям зарисовки кистей рук, сделанные выдающимися мастерами прошлых эпох – Леонардо да Винчи, А. Дюрером, И.Е. Репиным, М.А. Врубелем и пр.). Выполнение зарисовок рук нередко вызывает сложности у начинающих рисовальщиков – в художественной среде довольно распространено мнение, согласно которому рисование рук представляет собой даже более сложную задачу, чем изображение головы.

Помимо набросков и зарисовок фигуры либо частей фигуры человека обучение по многим специальностям, требующим овладения изобразительной грамотой, предполагает также выполнение зарисовок растений, животных и архитектурных мотивов. Стоит заметить, что опыт изображения архитектуры нужен не только студентам, обучающимся на архитектурных специальностях, но и всем, кто осваивает базовые принципы художественного мастерства.

В архитектурных рисунках весьма заметны даже небольшие погрешности в передаче пропорций и перспективных построениях, что является поводом для побуждения начинающего рисовальщика к строгому отображению особенностей видимой формы. В этой связи не случайно Сальвадор Дали придавал в обучении будущих живописцев немалое значение рисованию архитектурных деталей, и, в частности, отмечал, что «в первую очередь художник должен хорошо знать архитектуру – она для него важнее и превыше всех других видов искусства» [2, с. 108].

Объектами для архитектурных зарисовок могут являться фрагменты зданий, отдельные памятники зодчества, улицы, площади, дворики и пр. Степень тональной проработки в зарисовках может быть различной в зависимости от объекта изображения и поставленных задач. В зарисовках небольших фрагментов либо малоформатных изображениях зданий или архитектурных комплексов возможна тщательная тональная проработка с учетом характера освещения. Однако зачастую зарисовки архитектуры предполагают некоторую условность тонального решения; при более подробной проработке можно уже вести речь скорее не о зарисовке, а о тональном рисунке.

В выполненных студентами зарисовках архитектурных мотивов в ряде случаев наблюдается некоторая приблизительность построений, которую авторы работ объясняют тем, что характер краткосрочного рисунка не предполагает тщательной проработки. При разборе педагогом достоинств и недостатков учебных работ важно объяснить, что и в краткосрочных рисунках нужна верность построений (что, впрочем, не противоречит возможности наличия в изображении некоторого элемента графической свободы). Именно присутствие в зарисовках строгости отображения параметров формы в сочетании с видимой непринужденностью исполнения (являющейся в действительности результатом систематического труда) придает им особую выразительность.

Наброски и зарисовки животных, а также зарисовки растений выполняются в соответствии с изложенными выше общими принципами работы над краткосрочными графическими изображениями. При изображении растений может показаться, что небольшие неточности в передаче их пропорций не имеют значения, поскольку их обнаружить труднее, чем при рисовании геометрически правильных форм. Однако с подобным мнением вряд ли возможно согласиться – любая погрешность в изображении природной формы влияет на впечатление от изображения, и верность отображения облика растений так же важна, как и при рисовании других объектов.

Сложность выполнения анималистических набросков и зарисовок заключается в том, что животные в любой момент могут изменить позу. По этой причине на начальных этапах обучения желательно выполнять рисунки с малоподвижных животных. И поскольку вероятность изменения поз в любом случае существует, целесообразно одновременно выполнять несколько изображений. Можно начать один набросок, потом при изменении позы приступить к другим изображениям. Со временем животное вернется примерно в первоначальное положение и можно будет продолжить незаконченный набросок.

В наибольшей мере навыки выполнения набросков и зарисовок необходимо приобретать студентам, обучающимся на художественных и художественно-педагогических специальностях. Будущим художникам и учителям изобразительного искусства нужно уметь свободно и уверенно выполнять краткосрочные рисунки с натуры, по памяти и представлению. Студентам, получающим подготовку по этим специальностям, следует работать над набросками и зарисовками каждый день – в этом случае постепенно приобретается твердость руки и накапливается необходимый опыт.

В процессе обучения можно пробовать постепенно сокращать срок выполнения набросков. Наиболее быстрые, так называемые «молниеносные» наброски могут создаваться за 1–2 минуты (успешное выполнение таких набросков, впрочем, требует основательной профессиональной подготовки, и на ранних этапах обучения нет необходимости уделять им много внимания). «Молниеносные» наброски, как правило, выполняются в ситуациях, когда требуется передать в рисунке какое-либо движение, например, при рисовании спортсменов во время состязаний.

При обучении на художественных специальностях целесообразно пробовать выполнять наброски и зарисовки не только фигуры человека, но и групп людей. В людных местах можно наблюдать бесконечное разнообразие положений и ракурсов по-разному группирующихся фигур. Подобные группировки практически невозможно выдумать, и если их фиксировать изобразительными средствами, то можно накопить богатый материал для будущих жанровых композиций. Хорошо, если у начинающего художника есть возможность зарисовать подобные группировки. Однако если такой возможности нет, а положение группирующихся фигур представляет несомненный интерес, то можно попробовать запомнить его в общих чертах, а потом изобразить по памяти. В этой связи стоит отметить важность развития зрительной памяти для начинающих художников. Наличие богатого запаса визуальных впечатлений и умение свободно выполнять краткосрочные рисунки по памяти является одной из важнейших основ для художественного творчества.

Способность выполнять рисунки по памяти имеет также большое значение в работе преподавателей изобразительного искусства, нужно уметь раскрывать общие принципы и демонстрировать конкретные приемы графического отображения характерных особенностей разнообразных объектов окружающего мира в зависимости от тематики учебных занятий. Немаловажным, в частности, для педагогов, обучающих детей основам художественного творчества, является умение выполнять краткосрочные изображения животных по памяти. Тематика учебных заданий для детей дошкольного и младшего школьного возраста нередко предполагает рисование животных, в связи с чем важным является наличие у педагога соответствующих умений и навыков.

Одним из значимых условий успешного развития у студентов умения выполнять наброски и зарисовки является ознакомление с высококачественными наглядными примерами такого рода изображений. В настоящее время такого рода наглядные образцы студенты могут найти не только в соответствующей литературе, но и в сети Интернет. Возможности Интернет-ресурсов весьма велики, однако качество найденного во всемирной сети материала может быть различным, что обуславливает необходимость его критического отбора.

Выводы

Завершая статью, отметим важность оптимального сочетания аудиторных и внеаудиторных форм работы над набросками и зарисовками. Рисование в аудитории позволяет дать студентам общие ориентиры их деятельности, но систематическая тренировка по выполнению набросков и зарисовок должна систематически осуществляться во внеучебное время, что позволяет развивать глазомер, графические навыки и накапливать материал, который в дальнейшем может иметь большое значение для разработки композиций и решения других профессиональных задач.

Список источников

1. *Высочин В.П.* Наброски, зарисовки, рисунок как средство выражения творческого замысла // Научный альманах. 2015. № 11-5 (13). С. 404–406.
2. *Дали С.* 50 магических секретов мастерства. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 192 с.
3. *Краюшкина М.Е.* Выполнение набросков и зарисовок как обязательное условие развития наглядно-образного мышления // Научная идея. 2017. № 3. С. 92–98.
4. *Кузин В.С.* Рисунок. Наброски и зарисовки. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 232 с.
5. *Ли Н.Г.* Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Изд-во Эксмо, 2006. 480 с.
6. *Морозова В.В.* Развитие специальных и профессиональных способностей студентов художественно-графических факультетов в процессе выполнения набросков и зарисовок на пленэре // Дис. канд. пед. наук. Курск, 2000. 159 с.
7. *Новоселов Ю.В.* Наброски и зарисовки. М.: Академический проект, 2009. 112 с.
8. *Тютюнова Ю.М.* Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. М.: Академический проект, 2012. 176 с.

References

1. *Vysochin V.P.* Sketches, sketches, drawing as a means of expressing a creative idea // Scientific almanac. 2015. No. 11-5 (13). P. 404-406.
2. *Dali, S.* 50 magical secrets of mastery. M.: Publishing house EKSMO-Press, 2001. 192 p.
3. *Krayushkina M.E.* Making sketches and sketches as a prerequisite for the development of visual and imaginative thinking // A scientific idea. 2017. No. 3. P. 92-98.
4. *Kuzin V.S.* Drawing. Sketches and sketches. M.: Publishing center "Academy", 2004. 232 p.
5. *Lee N.G.* Drawing. Fundamentals of academic drawing. M.: Eksmo Publishing House, 2006. 480 p.

6. *Morozova V.V.* Development of special and professional abilities of students of art and graphic faculties in the process of making sketches and sketches in the open air // PhD of Pedagogy Dis. Kursk, 2000. 159 p.
7. *Novoselov Yu.V.* Sketches and sketches. М.: Academic project, 2009. 112 p.
8. *Tyutyunova Yu.M.* Plein air: sketches, sketches, sketches. М.: Academic project, 2012. 176 p.

Статья поступила в редакцию 10.09.2024; одобрена после рецензирования 22.09.2024; принята к публикации 22.09.2024.

The article was submitted 10.09.2024; approved after reviewing 22.09.2024; accepted for publication 22.09.2024.
