

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ЗАКОНЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
НА КАФЕДРЕ «АРХИТЕКТУРА» НЕФТЯНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Мельников В.А.

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Опыт педагогов прошлого, несших в себе традиции и преемственность поколений, во все времена являлись сильной стороной в российской методике преподавания изо дисциплин. Глубокое знание учителем мировой художественной культуры и изобразительной пластической грамоты способствовало профессиональному росту учеников в настоящих мастерах искусства. Пропуская через себя академическую школу, зачастую жертвуя своим творчеством, педагоги–художники требовали от подопечных полного выполнения пластических законов, совершенства технических приёмов и развития аналитического мышления в понимании мирового классического искусства [1,2,17].

Они создавали крепкую профессиональную базу, «фундамент» для свободного полёта в мире творчества. Их «академическая школа» рождала яркие художественные личности со своей неповторимой индивидуальностью, со своим выразительным образным мышлением [5,6,8].

На современном этапе, к большому сожалению, наблюдаются негативные тенденции в области художественного образования: прерываются традиции неукоснительного соблюдения академических законов, основ изобразительной грамоты, господствующей фигурой становится художник–педагог, проповедующий своим ученикам «своё» понимание искусства, «свою» манеру в технике исполнения. И, как следствие – порочная практика «учить под себя», создавая себе подобных «маленьких Я», грозит полной утерей понятия «академическая школа», где классический опыт прошлого погрязнет в мелких подражаниях своему учителю, примитивности образного мышления и беспомощности в технике исполнения художественными средствами. Ученик

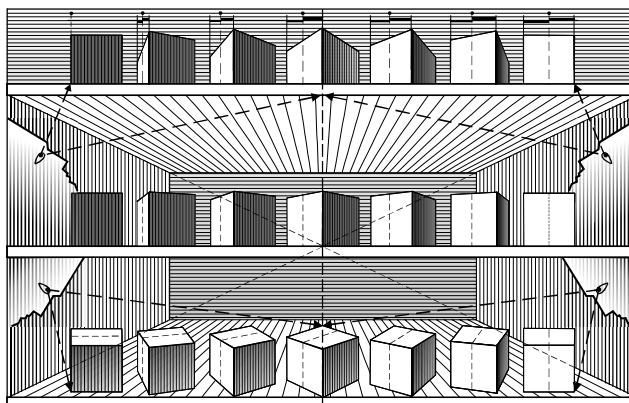
становится заложником «творческого потенциала» своего учителя, где образное мышление, пластический изобразительный язык учащегося практически является собой бледную копию наставника [7]. Но самое страшное – это отсутствие самых элементарных навыков владения техникой и безграмотное использование художественных материалов. Выпадает целый этап освоения ремесла, без которого невозможно стать настоящим творцом [12,15].

Практика последних лет показывает, что абитуриенты специальности «Архитектура» практически не владеют пространственным мышлением и, как следствие, не умеют правильно разметить объект изображения в формате листа. Причина отсутствия знаний законов изобразительной грамоты определяется недостаточным профессионализмом преподавателей художественных школ и училищ, где добрые традиции академической школы подменяются «псевдотворческими» навыками на уровне «художественной самодеятельности» [24].

Из создавшегося положения есть только единственный выход ставить мышление ученику на первоначальном этапе освоения академического рисунка.

Существование метода «КУБИК – ТРИ ПЛОСКОСТИ ПРОСТРАНСТВА» дает ключ к безошибочной ориентации в пространстве листа, где 80% успеха рисующего закладывается на начальной стадии ведения графической работы. Сам метод до гениальности прост:

- а) определив линию горизонта изучаемого объекта или ситуации, в точку отсчета помещаем кубик и определяем ракурс предмета изображения;*
- б) графическим инструментом в плоскости листа относительно вертикали и горизонтали формата грамотно наносим линии ориентации пространства, определяем масштаб и пропорции рисуемых моделей [28,20].*

При теоретическом знании метода «КУБИК – ТРИ ПЛОСКОСТИ ПРОСТРАНСТВА» очень важна практическая сторона дела. Количественный подход к проблеме с активным «мозговым штурмом» дает возможность начинающему мыслящему рисовальщику поставить свое «архитектурно-пространственное мышление» на качественную основу академического рисунка. Для повышения профессионального уровня необходимо регулярно работать над собой, практически до автоматизма научиться пользоваться методом «куба», постоянной тренировкой «ставить глаз» для грамотной ориентации в пространстве листа.

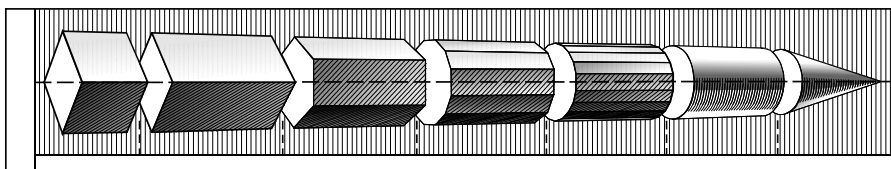
«Методом кубика» мы свободно ориентируемся в пространстве листа, где модель изображения находит свое четкое местоположение в формате композиции рисунка. По мере процесса рисования закономерно возникает вопрос о тональной организации и грамотности штриха в трактовке изображаемой формы. Проблема решается просто: трансформация простейших геометрических форм в их количественном и качественном развитии дает универсальный «ключ» глубокого понимания и освоения классического архитектурного рисунка [20,23].

А именно:

-КУБ – ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД - 6,8,12,24-гранная ПРИЗМА - ЦИЛИНДР – УСЕЧЕННЫЙ КОНУС – КОНУС...

где:

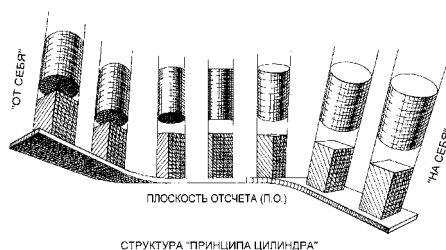
- 1) **КУБ** определяет местоположение формы в пространстве и начальный тональный ряд;
- 2) **ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМЫ** определяют тональный строй формы;
- 3) **КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМЫ** обозначают штрих в пространстве листа по «ЗАКОНУ ЦИЛИНДРА».

Степень освоения метода заключается в осмысленном понимании и трактовке сложных переплетений прямолинейных и криволинейных структур, и **главное**-научиться определять зоны перехода **линии в знак штриха**. Но порой

излишнее увлечение **схемами** искажает пластическую сущность архитектурного рисунка, и поэтому всегда следует помнить, что «ключ» к «методу трансформации форм» дается, прежде всего, для выявления конструкции и структуры рисуемых моделей или ситуаций [21].

Основой «принципа цилиндра» является плоскость отсчета (П.О.), которая по мере своей «деформации» в пространстве определяет точку взгляда на форму, находящуюся перпендикулярно к П.О. Базовая прямолинейная характеристика выявит ракурс модели (взгляд «сверху» или «снизу») и по мере развития объема «методом трансформации форм» даст основание цилиндра, который и сформулирует знаковую структуру штриха: «НА СЕБЯ» и «ОТ СЕБЯ» (см. рисунок) [22].

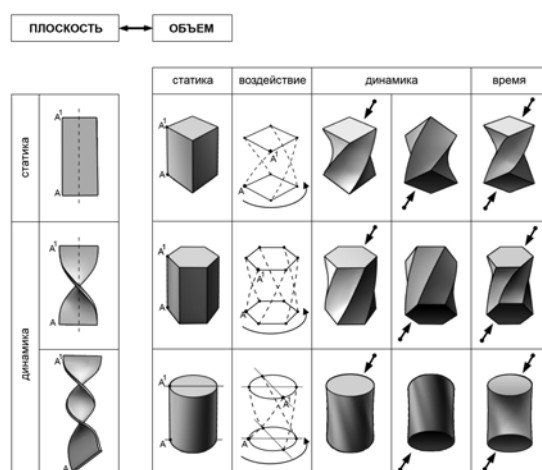

Одна из основных проблем в освоении классического рисунка обнаруживается в темах «ДВИЖЕНИЕ» и «ВРЕМЯ». Зачастую в процессе обучения основам изобразительной грамоты, многие педагоги останавливаются на этапе «ПЛОСКОСТЬ» - «ОБЪЕМ» - «СТАТИКА» (см. таблицу «ПЛОСКОСТЬ-СТАТИКА» и «ОБЪЕМ-СТАТИКА»). Отсутствие динамического начала формы объединяет качество пластического рисунка, и, как следствие, пространство листа строится по «упрощенно-стилизованной плоскостной схеме», не имеющей ничего общего с законами классического рисунка. Но решение проблемы, бесспорно, обнаруживается в графических произведениях великих мастеров: анализируя художественное мировое наследие по разработанной универсальной методике «МЫСЛИТЬ РИСУНКОМ», совершенно логично находится «КЛЮЧ» к раскрытию основополагающих законов пластического рисунка [9].

«Когда ключ найден, дверей не взламывают»- Публий Сир. «КЛЮЧ» позволяет «прочитать» любой рисунок гениальных художников и архитекторов. Приступая к освоению пластических понятий «ДВИЖЕНИЕ» и «ВРЕМЯ», необходимо напомнить, что окружающий нас предметный мир находится в

постоянном развитии: «свет-мрак», «день-ночь», «ясно-пасмурно», «шторм-штиль» и т. д. Но в «условном пластическом пространстве» листа существуют свои законы изобразительной грамоты, где движение формы определяется, прежде всего, ее трансформацией, так как зачастую происходит подмена «размашистыми» штрихами, якобы создающими «энергетику рисунка». Это заблуждение создает «внешнюю плоскостную структуру» изображения. «ШТРИХ»- это ЗНАК, определяющий местонахождение и движение плоскости формы в пространстве. Он является «следствием», тогда как «причиной» будет «форма» с ее динамическим развитием «времени», что подтверждается в приведенной таблице [10,25].

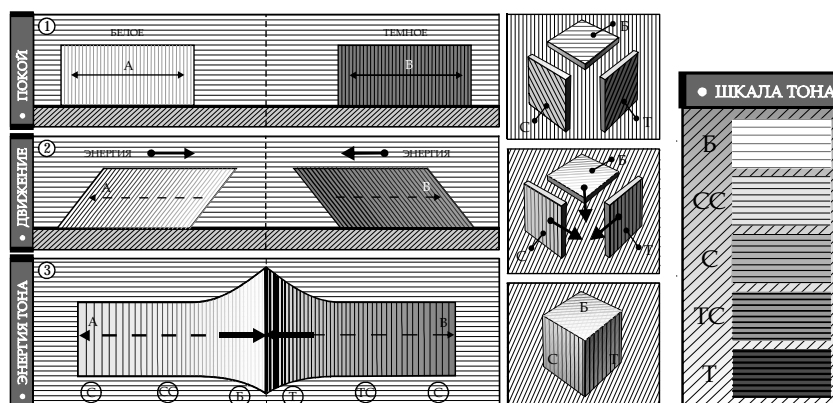
Две основополагающие категории рисунка «ПЛОСКОСТЬ» и «ОБЪЕМ» в первоначальном виде представлены в статичном состоянии, где формы имеют традиционно узнаваемые очертания. Воздействуем на фигуры таким образом, чтобы точка А1 на верхнем основании переместилась на соседнюю точку (основания при этом остаются в прежнем положении). Соединив линией точки А и А1 на ПЛОСКОСТИ и продолжив последовательно соединять точки после А и А1 в ОБЪЕМЕ. Вы видите «рождение» ДИНАМИЧЕСКИХ ФОРМ[11,13]. Любопытное развитие происходит с плоскостью: «перекручивание» формы вокруг оси создает «СПИРАЛЬ» что в итоге выводит нас на гениальное решение пространства - «ЛЕНТУ МЕБИУСА».

В разделе «ОБЪЕМ» прямолинейные (четырёх-шестигранные призмы) и криволинейные (цилиндр) характеристики в графе «ДИНАМИКА» демонстрируют активное движение форм благодаря восприятию моделей в

«ракурсе». В данной ситуации тонально-пластическая организация с грамотной формулировкой «знака-штриха» является неотъемлемой частью трактовки рисуемой формы на базе знания закона «ЭНЕРГИИ ТОНА», где структура распределения тонального строя через «белый-серый-черный» выстраивается в логическую взаимосвязь для выразительности художественно-образного замысла.

Известно, что понятие «ДВИЖЕНИЕ» неразрывно связано с понятием «ВРЕМЯ». В рисунке это особая художественно-пластическая категория организации структуры композиции пространства листа. Базовым элементом здесь послужит классическая трактовка РАКУРСА формы - взгляд «СВЕРХУ» и «СНИЗУ». В графе «ВРЕМЯ» приводятся примеры трактовки этого понятия: за основу взяты видимые плоскости основания объемов в разных положениях, которые соединены в единое целое, в результате чего возникла новая форма. «Прочтение» изображения строится на «динамически движущемся» ВЗГЛЯДЕ, и, самое главное, на одновременном восприятии объема – «верхнюю» и «нижнюю» плоскости основания или во временном понимании – «ДО» и «ПОСЛЕ»[26]. Великие мастера прошлого знали этот художественный прием и использовали его как пластический закон в своих гениальных произведениях[34]. Это легко обнаружить в мировом художественном наследии, применив аналитическую структуру «МЫСЛИТЬ РИСУНКОМ». Однако рисовальщику следует все время помнить, что сначала создается форма (ПРЕДМЕТА – ПРОСТРАНСТВА) на основе «ДВИЖЕНИЕ И ВРЕМЯ», а виртуозные технические приемы графитного материала гармонично дополняют художественную выразительность рисунка по законам «ЭНЕРГИИ ТОНА» [14,19].

Закон трактуется следующим образом: две плоскости-«черная» и «белая»- находятся в статичном состоянии и тон распределен равномерно. При воздействии энергией начинается движение плоскостей в направлении друг к другу. Распределение массы «тона» осуществляется по динамическому закону физики: при столкновении плоскостей вся масса «белого» и «темного» тонов концентрируется в зоне соприкосновения форм. Это будет зона «самого белого» и «самого темного»- «область» контраста диапазона тонально-пластического строя. Далее, «разряжаясь», каждая из плоскостей создает оттенок: «белый»-«светло-серый»; «темный»-«темно-серый». Исходя из этого, можно сформулировать следующее положение: движение определяет тональный строй формы и подчеркивает полную независимость этой пластической категории от общепринятого источника освещения (например, лампой). Созданная тональная шкала, состоящая из пяти «нот»: «белый», «светло-серый», «серый», «темно-серый», «темный»- позволяет организовать тонально-пластический строй во всей его широте и богатстве в процессе ведения академического рисунка [14].

Таким образом, в рассматриваемых нами законах изобразительной грамоты обнаруживается методологическая закономерность ведения академического рисунка:

- ПЕРВОЕ- «ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ» и «ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ».
- ВТОРОЕ- «ДВИЖЕНИЕ» и «ВРЕМЯ».
- ТРЕТЬЕ-«ТОНАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» пространства рисунка со знаковой структурой штриха.

Соблюдение профессиональных законов академической школы решает проблему художественного образования, и «личные творческие амбиции» педагог должен оставить за порогом учебного специализированного заведения и остаться только проводником колоссального опыта классической школы с требовательностью и бережным отношением к ученикам.

Литература

1. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: Учеб. Пособие /Ред.- сост. В.М. Соняк. - Екатеринбург: Архитектон, 2005.- 268 с.: ил. ISBN 5-7408-0079-X.
2. Берштейн М.А. Проблемы учебного рисунка. - Ленинград, Москва: Государственное издательство «Искусство», 1940.- 158 с.
3. Дажина В.Д. Микеланджело.- М.: Издательство «Искусство», 1986.- 215с.
4. Жданов Д.А. Леонардо да Винчи анатом.- Москва, Ленинград: Государственное издательство Медицинской литературы. Ленинградское отделение.- 1955.- 80 с.
5. Кудряшев К.В. Архитектурная графика М.: Стройиздат, 1990.-310с.
6. Кузин В.С. Рисунок и зарисовки: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 232с. ISBN 5-7695-1421-3.
7. Ленчин В. Яблоко в листьях (о форме).- Уфа: Башкортостан, 1993.- 48с.
8. Материалы и техники рисунка: Учебное пособие /Отв. Ред. В.А. Королев; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР- 3-е изд., испр.- М.: Изобраз. искусство, 1987.-96с.: ил.
9. Мельников В. А. Копирование шедевров мировой графики в процессе овладения изобразительной грамоты.- Уфа.:УГНТУ, 2000.- 18с., ил.
10. Мельников В.А. Техника рисунка: Методические указания для студентов специальности 2901.- Уфа: УНИ, 1988.-6с.
11. Пухначев Ю. В. Число и мысль. Вып.4.- М.: Знание, 1981.
12. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок.- М.: Стройиздат, 1983.- 346с.
13. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников/Пер. А.В. Душкина.- Тула.-2001.-216с., илл. ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство «Родничок»: ООО «Издательство «Астрель». ISBN 5-17-005307-X (ООО «Издательство АСТ»), ISBN 5-89624-055-4 (ООО «Издательство «Родничок»), ISBN 5-271-01672-2 (ООО «Издательство «Астрель»).

14. Garas K. Deutche und osterreichische Zeichnungendes 18. Jahrhunderte. - Budapest: Издательство «Corvina», 1988. ISBN 963-13-1006-X.

15. Gerszi T. и соавторы. Von Leonardo bis Chagall. - Budapest: Издательство «Corvina», 1988. ISBN 963-13-2742-6.

16. Мельников В.А., Нугуманов В.В. Роль систематизации графического материала в освоении классического архитектурного рисунка. Архитектурный рисунок: тезисы, доклады второй Международной научно-методической конференции «Современные технологии обучения архитектурному рисунку». Екатеринбург: Архитектон, 2003г.

17. Мельников В.А. Ключевые аспекты начала ведения рисунка «По методу исключения ошибок» . Архитектурный рисунок: Тезисы, доклады второй Международной научно-методической конференции «Современные технологии обучения архитектурному рисунку». Екатеринбург: Архитектон, 2003г.

18. Мельников В.А. Эффективный метод вхождения в пространство листа в архитектурном рисунке. Архитектурный рисунок: Тезисы, доклады второй Международной научно-методической конференции «Современные технологии обучения архитектурному рисунку». Екатеринбург: Архитектон, 2003г.

19. Мельников В.А. Методология тонально-пластического строя в архитектурном рисунке. «Проблемы строительного комплекса России» материалы VII Международной научно-технической конференции: - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003г.

20. Мельников В.А. Проблема «Ориентации в пространстве» в архитектурном рисунке и метод «Кубика», как средство его преодоления. «Проблемы строительного комплекса России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004г.

21. Мельников В.А., Гафаров Р.(АР-02). Метод «От точки к знаковой тональной структуре» в освоении архитектурного рисунка. «Проблемы строительного комплекса России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004г.

22. Мельников В.А., Гафаров Р.(АР-02), Гайкуллин М.(АР-02). «Принцип цилиндра» в архитектурном рисунке. «Проблемы строительного комплекса

России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004г.

23. Мельников В.А. «Метод трансформации форм» как «ключ» грамотной трактовки архитектурного рисунка. «Проблемы строительного комплекса России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004г.

24. Мельников В.А. Пластическое пространство рисунка. «Проблемы строительного комплекса России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004г.

25. Мельников В.А. «Знаковая структура штриха». «Проблемы строительного комплекса России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2004г.

26. Мельников В.А., Ахмадуллин М.Л., Аскарлов Р.Н. «Мастерство в освоении графического языка «ДВИЖЕНИЕ И ВРЕМЯ». «Проблемы строительного комплекса России» материалы VIII Международной научно-технической конференции: в 2х т. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006г.