

Вольгушев Антон Евгеньевич

канд. пед. наук, доцент

Педагогический институт ФГБОУ ВО «Тихоокеанский

государственный университет»

г. Хабаровск, Хабаровский край

НАТЮРМОРТ: ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Аннотация: в статье рассматриваются специфические вопросы рисования детей 7–15 лет, дается обоснование важности изучения ими натюрморта. Данный жанр является оптимальным как для занятий в общеобразовательной, так и в специальной художественной школе (ДХШ), поскольку учит детей подходить к изображению предметов и как к объекту, и как к образу. Автор полагает, что роль педагога-художника при этом имеет неограниченный творческий потенциал.

Ключевые слова: вопросы рисования, натюрморт, педагог-художник, творческое развитие.

Эстетическая подготовка детей и подростков снова становится в ряд актуальных задач современной школы. Тем не менее, уровень предпрофессиональных компетенций абитуриентов художественно-педагогических факультетов вызывает серьёзную озабоченность в преподавательских кругах. Иначе говоря, на фоне общего по средней школе снижения знаний и умений выпускники, идущие в педагогический вуз, показывают средний и слабый уровень подготовки не только в точных науках и филологии, но и в изобразительной деятельности. В этой связи вузовские педагоги-художники призваны поначалу существенно «выравнивать» слабых студентов до приемлемого на факультете уровня. Осознавая небольшую эффективность от таких усилий, автор, тем не менее, убеждён: лишь объединив усилия школьных учителей с вузовскими преподавателями, нам удастся приблизиться к решению этой проблемы по-настоящему.

Изобразительное искусство в школе становится делом желательным, но не обязательным, и потому все больше уходит в сферу дополнительного образования. Однако «в действительности, рисование – один из самых главных предметов после родного языка и более по значимости, чем математика и другие дисциплины, ибо в нём задействованы мыслительные, сенсорно-моторные функции, развивающие, воспитывающие и обучающие головной мозг и механизм зрения, необходимые в любой части человеческой деятельности» [5, с. 24] – это высказывание Б.Ф. Затая является важнейшим аргументом в пользу обучения ребенка основам ИЗО.

И все-таки немало детей сохраняют «верность» рисованию и в начальной школе. Ведь природное любопытство «питается» не только путем восприятия нового, но и путем его созидания. Одно дело рассматривать предмет или явление, другое – его изобразить. В это время происходит тот самый качественный сдвиг от рисования вообще к рисованию с натуры.

Если взрослые рисуют натюрморт с определенной целью – изучение пропорций, светотени, взаимодействия цвета и тона, то ребенок рисует предметы, потому что ему просто хочется (или необходимо) нарисовать именно эти предметы, а не другие. Натюрморт должен быть набором неслучайных предметов, а объединенных каким-то замыслом, например, по теме, по форме и цвету и т.д. Натюрморт должен быть интересен.

И в XXI веке позиция, утверждающая *приоритет рисования с натуры*, остается ведущей в российской художественной школе. «В основе изобразительного искусства лежит узнаваемость предметного изображения. Чтобы начался процесс эстетического усвоения изображенного, зритель должен сначала соотнести его с действительностью. Только узнав предмет, можно судить о мастерстве художника, о глубине проникновения в суть данного объекта» [2, с. 14].

Натурное рисование дает возможность ученику иметь объективную оценку сделанного по принципу «похоже – не похоже». Педагог же через натюрморт получает надежный инструмент для контроля знаний и умений ученика. Кроме того, натюрморт – своего рода тест на усвоение базовых законов

изобразительного искусства, таких как масштаб, перспектива, цельность, выразительность и т.п.

Абсолютное большинство современных специалистов разделяют позицию видного художника-педагога, основателя Московского художественно-графического факультета Д.Н. Кардовского, отстаивавшего позицию обязательного рисования «мёртвой природы». Позиция ясная и обоснованная, и касается она не только узкодисциплинарных вопросов преподавания живописи и рисунка в школе.

Нельзя оставить без внимания противоположную, т.н. «биогенетическую» позицию, широко реализованную не только в первой половине XX века в советской школе, но имеющую сторонников и в наши дни. «Следует предоставить полную свободу детскому художественному воображению, детской художественной воле», – писал А.В. Бакушинский [1, с. 160], (Рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

Налицо явный конфликт интересов, зачастую ставящий в тупик родителей, непрофессионалов в искусстве. Цель, как всегда, – это дети. А оружие – натюр-морт, как ни странно, это звучит. Иными словами: если рисовать с натуры, то зачем?

Детское изобразительное творчество существует благодаря взрослым. Познавая жизнь, дети, как правило, не осознают особой значимости для себя того, что они создают, занимаясь изобразительной деятельностью. Для их учителей и

родителей рисунки и сама эта деятельность весьма значимы, так как имеют важный развивающий потенциал. Так что же развивается в ходе занятий ИЗО?

Очевидно, что «чем раньше развивать у него критическое восприятие собственного рисунка, чем раньше давать ему понять, что есть такой настоящий рисунок, рисунок понятный для других,.. тем легче ему будет пережить возраст, когда критический взгляд на продукты творчества станет естественным, как следствие нового уровня, достигнутого в общем интеллектуальном и моральном развитии его личности» [4, с. 37].

Благодаря определенным качествам, таким как ограниченность пространства, стабильное комнатное освещение, возможность длительного сохранения предметов, натюрморт имеет столь важное обучающее значение. Такие качества позволяют работать долго, оттачивая свой глаз и руку, повышая мастерство.

Существует весьма важная проблема, актуальная и для детского рисования, и для изобразительности некоторой части студентов. Это – проблема восприятия. Работая с натуры, всякий человек должен уметь дифференцировать предмет изображения и изображение предмета. «Итак, смешение восприятия предмета и восприятия рисунка представляют грубую теоретическую ошибку. Последствия этого смешения для практики обучения рисунку губительны, – пишет Н. Волков. – ... если восприятие рисунка – особенное восприятие, надо, кроме умения видеть предмет, развивать и умение видеть рисунок (*который живёт по правилам изобразительного искусства и также должен оцениваться – А.В.*)» [3, с. 38].

Натюрморт чрезвычайно востребован как жанр в художественных школах (ДХШ), особенно при обучении основам искусства. Рисуя простые предметы, ученик решает множество художественных задач. «Вы не найдете сейчас художника, который не потратил бы в детские годы уйму времени на рисование карандашом или кистью чашек, тарелок, яблок, цветка в стакане или разрезанного целого арбуза. Самое интересное состоит в том, что дети с удовольствием тратят время на это занятие... В творчестве детей нет и не может быть ничего «мёртвого», – вот девиз детского натюрморта» [6, с. 19].

Основой обучения рисунку и живописи в детской художественной школе (ДХШ) должно стать стремление создавать гармоничную форму в любом жанре, начиная с натюрморта. Здесь под формой имеется в виду совокупность, синтез всех изобразительных средств произведения: рисунок, светотень, композиция, колорит и др. В качестве учебной дисциплины «Композиция» понимается здесь в основном как придумывание сюжетов или изображение предметов на определенную тему. При объяснении задач композиции в натюрморте педагог ограничивается только расположением его на листе и определением подходящего масштаба. Автор убежден, что и в художественной школе, и в студиях с детьми нужно говорить о цельности, композиционном центре и выразительности их работ чаще, чем об аккуратности выполнения и стандартах оформления.

Судя по всему, принципиальным отличием подготовки в художественной студии от занятий в ДХШ является то, что в студиях, кружках, клубах педагогическая деятельность нацелена на *раскрытие творческого потенциала*, поддержание увлеченности детей рисованием, лепкой, смежными областями творчества. ДХШ, как следующий этап художественной подготовки, имеет главной целью *обучение детей основам ИЗО и ДПИ*. Большинство учителей изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе традиционно стараются совмещать эти цели, всерьез заботятся об эстетическом воспитании и гармоничном развитии детей. Вот почему так важна для педагогов и их воспитанников выставочная работа, каждый раз дающая новый импульс творческому поиску.

Понятно, почему натюрморт не так популярен среди студийцев, как в ДХШ. Только самых маленьких можно увлечь сказками об оживших предметах и об их придуманной красоте. Пристальное всматривание в изделия народных промыслов еще способно заинтересовать младших школьников, а затем побудить к созданию художественной работы. Сотворение собственных предметных композиций не только на основе красоты их составляющих вещей, но и с использованием начальных знаний по рисунку, живописи, композиции – конечно, дело художественной школы.

Обычно считается, что творческое развитие неизменно сопутствует эволюции художника. Часто случается и наоборот: со временем оскудевает фантазия, блекнет мир образов, изображение не такое свободное. И никакие формальные знания (техники, материалов, приемов) не спасают художника. С фактами ослабления творческой энергии можно встретиться и в художественной школе, и в вузе.

Примерно в 10–11-летнем возрасте ребенок переживает своеобразный кризис: мир детских образов заметно тускнеет и начинают появляться штампы. В этой ситуации специалисты предлагают: либо профессиональное художественное образование начинать раньше (в 6–7 лет), либо контакт педагога с учеником должен стать по преимуществу индивидуальным.

Детское изобразительное творчество лишь на первый взгляд выглядит неорганизованным «полетом фантазии» юных художников. Импровизация в художественной школе, особенно в средних и старших классах, базируется на немалых знаниях как в композиции, так и в цветообразовании. Однако бывает так, что ребенку трудно взглянуть на задание по-новому. Стереотипы восприятия и выражения идеи весьма живучи. Для того, чтобы пробудить желание идти нестандартными путями, педагог должен дать ребенку «инструмент» – знания, которыми можно воспользоваться во время работы. Учащимся можно рекомендовать следующие задачи и приёмы:

1 класс:

1. Показать прием гармонизации цвета через сочетание 2-х любых цветов (не лежащих рядом) в теплой или холодной части спектра и черной и белой краски.

2. Познакомить с декоративными приемами:

- предметы изображаются только фронтально;
- предметы максимально упрощаются;
- предметы ставятся на одну горизонталь;
- читаемость всех предметов достигается за счет контрастных цветовых сочетаний.

2 класс:

Познакомить с такими декоративными приемами, как

- использование обратной перспективы;
- построение предметов с мягкими (гнушимися) осями, для придания динамичности в композиции.

3 класс:

Познакомить с такими декоративными приемами, как:

- дробление плоскости на мозаичные части;
- использование обводки.

4 класс:

Познакомить с такими декоративными приемами, как:

- рассечение плоскости листа и смещение деталей объектов изображения и др.

Художник выбирает натюрморт в нескольких случаях: если хочет опробовать новые художественные материалы, новую манеру, новый композиционный ход. И самое простое и всем понятное: если он не может не написать нечто увиденное и восхитившее его. Поэтому неудивительно, что художники, выбирающие этот жанр, в массе своей непрофессионалы. Изображая живые цветы, человек имеет хорошую возможность, в первую очередь, показать либо проверить свои живописные потенции.

В довузовский период изображение цветов, помимо очевидной востребованности (подарок, украшение), несет еще одну важную функцию. Натюрморт с цветами по определению не должен быть изображением «мертвой природы». Хотя и принято утверждать, что у детей все натюрморты живые, педагогу все же следует акцентировать внимание учащихся на идее особого подхода к показу композиций с присутствием цветов. Взрослея, ребенок, например, может увлечься фактурой, приемом, либо другими формальными «находками». Пока же детей (и подростков) больше заботят видовые особенности растения и объемной передачей букета живописными или графическими средствами (*Рис. 3, 4*).

Рис. 3

Рис. 4

Художественная школа – время множества открытий. Здесь ученики приобретают весьма важный творческий опыт, основанный на экспериментах не только с формой предмета («оживление», стилизация, деформация, уплощение и др.), но и с самой бумагой и краской. Позже такого рода технологии будут именоваться «смешанной» или «авторской» техникой. В подростковом возрасте активное знакомство с художественными средствами наполняют ребенка духом экспериментирования, пожалуй, главным для творчества. И не только в детстве.

Старшеклассники художественной школы также нуждаются в особом подходе к себе со стороны взрослых. В этот период они – беспощадные реалисты, в своих творческих устремлениях чем-то похожие на передвижников, которых, как известно, особенно интересовало изображение человека в искусстве. Неудивительно, что другие задания (жанры) этих учеников мало трогают.

В тех случаях, когда занятия изобразительной деятельностью воспринимаются взрослыми как досуг, тогда отсутствует перспектива и говорить об эстетическом и, тем более, художественном развитии ребенка не приходится. Если же дети под влиянием родителей и учителей, продолжая эти занятия, получают систематические знания в студиях, ДХШ или подготовительных курсах, тогда можно говорить о целенаправленном развитии ребенка. В этом случае закономерно предвидеть следующий этап – вузовская подготовка.

Список литературы

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание / А.В. Бакушинский. – М., 1925.
2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1977.
3. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. – М., 1950.
4. Выборнова Г. Роль освещения в натюрморте / Г. Выборнова // Художник. – 1984. – №4.
5. Затай Б.Ф. Нужно ли учить рисовать? / Б.Ф. Затай // Изобразительное искусство в школе. – 2008. – №6.
6. Кантор А.М. Предмет и Среда в живописи / А.М. Кантор // Советский художник. – 1989. – №5.