

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Соколова О.Н.

МБУДО «Детская школа искусств № 7», г. Рязань

Академическая система обучения изобразительному искусству, сложившаяся несколько веков назад, зарекомендовала себя как наиболее эффективная, оставаясь таковой и по сей день. Систематическое выполнение грамотно продуманных последовательных заданий - наиболее короткий путь к овладению практическими навыками в изобразительном искусстве. Освоение материала ведется от простого, постепенно усложняясь, прокладывая путь к овладению мастерством на высоком уровне.

Академический рисунок

«Академическим» рисунок называют благодаря методической стройности и учебной обоснованности. Освоение академических правил и строгих законов необходимо для дальнейшей творческой работы. «Без школы, без знания элементарных основ реалистического рисунка молодой художник всегда будет себя чувствовать скованным и беспомощным.» [1, С.19] «И только по мере усвоения элементарных основ изобразительной грамоты возможно правильное развитие творческих способностей ученика.» [1, С.10]

Роль рисунка на начальном этапе обучения

Основой академического обучения всегда оставался рисунок. Ему уделялось важное значение, тем более на начальных этапах. Вспомним, что в Императорской академии художеств учащиеся, не достигшие определенного уровня в рисунке, не допускались до классов живописи и композиции. Вынуждена обратить внимание на то, что, к сожалению, во многих современных детских художественных школах происходит все наоборот: начинают с тематической композиции.

Композиция – это вершина мастерства художника. Она включает в себя все знания и умения, полученные на занятиях по рисунку, живописи, истории искусств, и обширные знания и приемы самой композиции. Не зря говорят: рисунок и живопись – слуги композиции.

Основой профессионализма художника, дизайнера, архитектора, является, прежде всего, рисунок, затем живопись и только потом композиция. На выполнение этих композиций, не обученному рисунку и живописи начинающему художнику требуется масса времени, а результат, как правило, слабый. Еще И. Репин говорил, что любую хорошую идею можно испортить плохим исполнением.

Неправильная система обучения ведет к неудовлетворительному конечному результату. Трудно себе представить, что при обучении музыке ребенку, не умеющему правильно сидеть за инструментом, с непоставленной рукой, необученному грамотно играть на инструменте, не знающему элементарной музыкальной грамоты, с неразвитым музыкальным слухом,

ставится задача за короткий срок сочинить музыкальную композицию. А для начинающих художников это стало обычным делом.

С детского возраста и примерно до 10 лет детей радуют такие занятия рисованием. В этом возрасте их увлекает сам процесс – как карандаш или краска оставляют след на бумаге, эмоциональное воздействие ярких цветов. Их хвалят за рисунки, они получают грамоты, дипломы, побеждают в конкурсах. Родители умиляются работами своих детей. Но с возрастом требования возрастают, а соответствующей своевременной подготовки они не получили.

Многочисленные тематические выставки отвлекают от плановой, профессиональной подготовки. Мы сами же, взрослые, которые в ответе за детей, крадем у них время и силы, которые могли быть потрачены с пользой. С возрастом дети начинают понимать, что рисовать правильно и грамотно они так и не научились, что время упущено. Ощущают беспомощность, чувствуют неумение, наступает разочарование в преподавателях, в учебном заведении, в профессии.

Обучение в школе ведется с ориентацией на предпрофессиональную подготовку. Поэтому нам необходимо изменить отношение к подготовке обучающихся, пора пересмотреть приоритеты. Остановить этот вал ненужных выставок, изменить их тематику, пересмотреть программу подготовки. Выставки и конкурсы должны способствовать профессиональному росту обучающихся. Например, могут быть выставки и конкурсы академического рисунка и живописи.

Постановка руки

Очень важно следить за правильной посадкой учащихся и за тем, как они держат в руке карандаш. «Сидеть или стоять у мольберта надо на расстоянии вытянутой руки. Карандаш брать (держат) всей рукой (всеми пальцами) дальше от очищенного конца, причем карандаш надо держать в руках так, чтобы его можно было легко повернуть в любую сторону. Опираясь на планшет с бумагой можно только мизинцем, а лучше вообще не опираться. Такое положение руки дает свободу движения кисти – рука выходит из состояния скованности. Эти навыки окажут в дальнейшем существенную услугу в работе по живописи, где никакого упора руки о холст не должно быть.»[1, С.57]

В самом начале обучения правильно держать карандаш детям всегда кажется неудобным, проводить верные линии трудно, рука не слушается. Для того чтобы эти затруднения исчезли, чтобы дети привыкли к правильной постановке руки, необходимо выполнять специальные упражнения. Упражнения на тренировку штриха, проведения прямых вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т.д, непременно держа правильно карандаш. Целесообразно таким упражнениям уделять несколько минут в начале занятия, а также специально целенаправленно тренировать руку в течение длительного времени. Упражнения должны иметь регулярный, ежедневный характер, тогда они принесут наибольшую пользу. Время тренировки можно увеличивать от нескольких минут до часа или полутора

часов. Длительную тренировку руки можно рекомендовать детям в качестве обязательного домашнего задания. Правильная постановка руки необходима учащимся с самого начала обучения. Это дает возможность правильного и успешного выполнения дальнейших заданий, способствует успешному и скорейшему усвоению материала.

Постановка глаза

При академическом обучении изобразительному искусству важное значение имеет умение цельно видеть натуру, работать отношениями. Такое умение приходит к начинающему художнику не сразу, но это азы изобразительной грамоты, на которые необходимо обращать внимание уже в самом начале обучения.

Как правило, в поле зрения человека находятся сразу несколько предметов, но зрение устроено так, что отчетливо мы видим только один из них, на котором сосредотачиваем свое внимание, остальные в это время становятся не такими ясными, более размытыми. Таким образом, чтобы внимательно рассмотреть группу предметов человек переводит взгляд с одного предмета на другой поочередно, получая подробную информацию о каждом из них. Это и есть «раздельное видение». Как правило, предмет, разглядываемый «в упор», мы видим плоскостно. Если начинающий художник будет изображать предметы, ориентируясь на такое поочередное разглядывание предметов, т. е. раздельное смотрение, то результатом будет ряд ошибок, такие, как неверные пропорции, вырезанность контуров, неверно взятые цветовые и тоновые отношения.

С первых занятий начинающим художникам необходимо тренировать навык цельного видения натуры, привычку смотреть на всю группу предметов в целом, научиться не сводить глаз в одну точку. При таком смотрении мы видим предметы нечетко, размыто, зато понятны тональные, цветовые и размерные отношения. «Константин Коровин такой метод видения сравнивал с работой опытного дирижера, который слышит одновременно и скрипку, и флейту, и прочие инструменты.» [2, С.50]

Только освоив приемы правильного видения натуры можно избежать ошибок в пропорциях, трудностей в передаче верного цвета и тона, художник сможет творить, создавать «картину», где-то подчеркивая контрасты, напряжение тоном, цветом, четкими касаниями, а где-то ослабляя резкость, прибегая к размытости касаний, «списывая» предметы с фоном, окружением. Все это составляющая профессиональной работы, правильного подхода к решению творческих задач реалистической живописи, что отличает художника, создающего картину, от фотографически точного копировальщика натуры.

О принципах и методах обучения рисованию

Академическая система обучения предполагает выполнение хорошо продуманных заданий в строгой последовательности. Педагог должен следить за успешным усвоением материала на каждой из этих ступеней. Если преподаватель замечает, что ученик не понимает каких-либо отдельных этапов рисунка, необходимо давать дополнительные задания, в том числе и

для выполнения дома. (Задания на постановку руки, постановку глаза, понимания простых форм и сложной конструкции предмета, работу тоном, технические приемы).

Домашняя работа

Работа в классе под руководством педагога и самостоятельная работа дома – один неразделимый процесс. Задания для домашней работы даются с целью устранения недостатков, которые преподаватель замечает у обучающегося во время работы в мастерской. Это могут быть задания на тренировку техники штриха, на скорость выполнения задания, на более внимательное отношение к деталям, на степень законченности рисунка, на изучение анатомического строения человека и т.д.

При помощи домашних заданий педагог имеет возможность усилить слабые стороны ученика, рекомендуя те или иные задания, устраняющие недостатки, выявленные при работе в классе. Домашняя работа – это постоянный тренинг, необходимый художнику так же, как музыкантам и танцорам. Это поддержание формы и дальнейшее совершенствование техники рисования. Самостоятельная работа также имеет большое значение для развития творческого потенциала художника, здесь больше чем в классе свобода выбора материала, техник, формата и т.д.

Сейчас акцент в домашних работах необходимо делать на рисунок как основу подготовки художника, влияющего на остальные специальные дисциплины. На данном этапе надо поднять общий уровень рисования: научить правильно сидеть за мольбертом, правильно держать карандаш, развить глазомер, скорость выполнения заданий и т.д.

Отказываясь от выполнения домашних работ, мы становимся на сторону тех, кто не хочет учиться рисовать, может быть даже случайных в художественном деле людей. Того, кто хочет учиться рисовать, как правило, не надо долго убеждать в необходимости домашней самостоятельной работы.

«Для того чтобы стать художником, необходимы профессиональные знания и практическая подготовка. Ведь не владея материалами, не умея изобразить объем и пространство, нужное состояние природы, невозможно передавать свои замыслы. Эти важные знания и умения комплексно дает академическая школа.» [3, С.15]

Список использованных источников:

1. *Ростовцев Н.Н.* Учебный рисунок. Учеб. пособие для пед. училищ. М., «Просвещение», 1976 г.
2. *Беда Г.В.* «Живопись». В помощь начинающим и самостоятельным художникам. М., «Искусство», 1971 г.
3. *Шаров В.С.* Академическое обучение изобразительному искусству. М., «Эксмо», 2013 г.