
УДК 378:76.03/.09

ББК 74.58

С 13

Савинов А. М.

Кандидат педагогических наук, декан факультета дизайна Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института; e-mail: savinov.andr@yandex.ru

**Ретроспективный анализ системы преподавания
академического рисунка
(современные проблемы и тенденции развития)
(Рецензирована)**

Аннотация:

Рассматривается формирование и развитие системы преподавания академического рисунка в высшей школе, начиная от ее зарождения до настоящего времени, отмечаются ее отличительные признаки в различные исторические периоды. Показано, как в ходе функционирования системы преподавания подготавливались условия для ее перехода в качественно новое состояние: изменялась структура, элементный состав, ее роль в системе художественной подготовки, появлялись новые свойства и качества.

Ключевые слова:

Академический рисунок, система преподавания, методические принципы, методическая последовательность, процесс преподавания.

Savinov A. M.

Candidate of Pedagogy, Dean of Design Faculty, Kirov Branch of Moscow Humanitarian-Economic Institute; e-mail: savinov.andr@yandex.ru

**Retrospective analysis of the teaching of academic drawing,
its current problems and trends**

Abstract:

In the article formation and development of system of teaching of the academic drawing at the higher school is considered, beginning from its origin till now, its distinctive signs during the various historical periods are marked. It is shown as during functioning of system of teaching conditions for its transition in qualitatively new condition were prepared: the structure, element structure, its role in system of art preparation changed, there were new properties and qualities.

Keywords:

The academic drawing, system of teaching, methodical principles, methodical sequence, process of teaching.

Говоря о системе преподавания академического рисунка, следует в первую очередь отметить, что развивалась она в процессе многолетней деятельности различных художественных учебных заведений. До их открытия обучение рисованию происходило в частных мастерских и в этот период функционирование

системы в ее зачаточном состоянии определялось расплывчатыми представлениями о цели обучения и определенным доступным для того времени способом обучения – с помощью натаскивания и механического заучивания.

После того, как в Петербурге в 1758 году была основана Академия художеств, начала формироваться новая методика преподавания рисунка. В открывшейся Академии вначале отсутствовали определенный порядок занятий, программы, а занятия велись преподавателями-иностранцами на французском языке, так как прообразом открывшейся Академии была Парижская Академия художеств. Однако к концу 1762 года в Академии художеств намечаются как программы, характер занятий, так и методические установки. И если учебные планы и программы были еще приблизительны, то разработке дидактических процессов начинает уделяться большое внимание. Принципиально новым положением в Академии художеств, по мнению Э. М. Белютина и Н. М. Молевой, стало требование сознательности обучения, осмысленного усвоения учеником материала и отсюда индивидуального подхода к каждому ученику [1]. Главная идея заключалась в том, что, понимая смысл своей работы, учащийся не может не заинтересоваться ею, не начать думать о ней – жить ею. Благодаря такой методической установке учащийся глубже и быстрее усваивал предлагаемые ему знания.

К концу столетия усилиями ведущих российских художников-педагогов разных лет – академистов старших поколений: И.А. Акимова, Г.И. Козлова, М.И. Козловского, А.П. Лосенко, И.П. Мартоса, И.П. Прокофьева, П.И. Соколова, Г.И. Угрюмова, И.Ф. Урванова, Ф.Ф. Щедрина, С.С. Щукина – были созданы все условия для обретения Академией национального своеобразия. Приход в Академию группы молодых преподавателей, и прежде всего А. Е. Егорова,

А. И. Иванова и В. К. Шебуева, сформировал штат собственных педагогических кадров. Русский язык в обучении вытеснил французский. Академический фонд, пополняемый лучшими рисунками, позволил использовать их в качестве «оригиналов» для копирования.

К концу века в Академии художеств была сформирована система преподавания рисунка, которая в тот период вышла на лидирующие позиции в ряду художественно-образовательных центров Европы. Знакомство с академическими программами тех лет показывает, что все три основных уровня обучения – рисование с «оригиналов», гипсов и живой модели – совершенствовались сходные методы осуществления аналогичных задач, только на более высоком уровне сложности учебных заданий. Всякий очередной уровень сложности добавлял к имеющимся задачам новые. Методика обучения носила сквозной характер, что придавало ей целостность.

В первой половине XIX века начался процесс пересмотра преподавания рисунка и новое осмысление его задач. Подобная тенденция приводит к тому, что подвергается изменению основной принцип обучения того периода – от копирования оригиналов до натуры. Если раньше учащийся хоть и подчинялся определенным правилам ведения работы, но во многом полагался на собственное чувство, развиваемое в процессе копирования, то теперь чувство вытесняется точными правилами ведения рисунка.

К этому времени у системы преподавания академического рисунка были сформированы определенный состав элементов и структура. Подчеркнем также, что ежедневные многочасовые занятия рисунком обеспечивали надёжность знаний и устойчивость профессиональных навыков, что открывало путь для дальнейшего развития системы преподавания рисунка.

Во второй половине XIX века в методах обучения рисунку постепенно стал

проявляться застой. В этот период академическое художественное образование стали понимать как систему идеального обучения. Методической основой должны были служить античные образцы, имеющие идеальные пропорции, идеальную красоту форм. В рисунках стало проследиваться пассивное следование образцам старой школы, поверхностное наблюдение натуры. Следствием такого положения дел стали произошедшие в 1883-1884 гг. в Академии художеств реформы. После их проведения многое изменилось в методическом плане, кадровой политике и в общих установках.

В это время (1872-1892 гг.) в Академии художеств преподавал выдающийся художник и педагог П. П. Чистяков. За это время он существенно обновил методику преподавания рисунка, выработав педагогическую систему, основанную на научных знаниях и проверенную на практике. Педагогическая система П. П. Чистякова явилась результатом не только его личного опыта. Он сумел объединить и опыт лучших представителей академической школы рисунка. Академия к концу XIX века имела логическое построение в методике подготовки художников, обладала большой доказательной базой многих принципов и положений, лежавших в основе подготовки по рисунку. Это хорошо понимал П. П. Чистяков, что и придало его системе преподавания особенную жизненную силу, но этого не понимали многие из преподавателей, пришедших в Академию после уже следующей реформы 1893 года.

Академию той поры связывают с передвижниками. Передвижническая Академия, которая возникла после реформы 1893 года, имела ряд положительных сторон, но вместе с тем она обладала и существенными недостатками. Отвергая академизм, прежде всего за его оторванность от реальной действительности, сторонники реформ упустили из виду, что старая Академия представляла собой всесторонне разработанную систему подготовки ху-

дожника, которую они сами прошли и которой были обязаны своим умением.

Начало XX века было ознаменовано трагическими событиями 1917 года. В эти годы в художественной школе столь велик был антагонизм ко всему, что ассоциировалось со старым миром, что система преподавания оказалась почти разрушена, а 12 апреля 1918 года указом Совнаркома Академия художеств была упразднена, академический музей перестал функционировать.

Преобразования художественных учебных заведений продолжались до 1932 года. Затем начинается новый период истории развития системы преподавания рисунка, этот период связан со становлением «советской школы рисунка». Так, в целях возрождения и совершенствования художественной школы в 1932 году был открыт Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Была воссоздана Академия художеств в Ленинграде. Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры с 1933 года входит в состав Всесоюзной академии художеств.

Развитие системы преподавания академического рисунка в этот период начинает идти быстрыми темпами. В процессе преподавания педагоги стали обращать основное внимание на изучение таких узловых вопросов, как особенности восприятия трехмерного пространства предмета и принципы передачи его на плоском листе бумаги, постижение неповторимых индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы, развитие эстетического восприятия рисующих. Все это потребовало особого отношения к рисунку с натуры. Рисование с натуры стали рассматривать как наиболее эффективный метод овладения изобразительной грамотой.

В 30-40-е годы XX века утверждается точка зрения, что культура рисунка должна быть направлена на воспитание привычек к методической работе над формой. Устанавливается логическая последовательность ведения рисунка, вы-

рабатывается методика контрольных моментов, способствующих быстрейшему и точному приближению к конечному результату. В это время система структурируется и в ней проявляются такие важные признаки целостной системы, как подчиненность всех элементов целому, целеустремленность, иерархичность, утверждаются единые методы и принципы обучения рисунку. Появляется возможность более глубокого научного решения проблем учебного рисования.

Далее наступило время (1947-1953), которое иногда называют мрачным. Но именно в это «мрачное» время в институтах Академии прошли школу художники, обновившие наше изобразительное искусство. Они сумели обрести ту «академическую выучку», без которой их искусство не могло бы достигнуть высоты, какой достигло оно в последующие годы. И произошло это благодаря тому, что обучение рисунку было поставлено во главе всей художественной подготовки.

В 50-60-е годы система преподавания академического рисунка стала периодом дальнейшего ее развития. Методика обучения рисунку все более основывается на глубоких знаниях психологии и физиологии (исследования Г. В. Беды, Н. Н. Волкова, Н. Н. Ростовцева и др.). В это же время активно развиваются психологические исследования по проблемам изобразительной деятельности (Е. И. Игнатъев, В. И. Киреенко, Б. Ф. Ломов и др.).

Предписанная академическим обучением многочасовая работа с натуры была тренингом, который, дал те основы ремесла, без которых немислим художник. Кроме того, не прервалась предметность, ориентация студентов на выпускников старой Академии. Изучение творчества выдающихся мастеров рождали у учащихся чувство неразрывной связи с прошлым, с великой историей России. Все это во многом предвосхитило расцвет системы преподавания рисунка, последовавший 1960-70-е годы.

С этого времени началось изучение наследия прошлого. Ученые, искусствоведы, художники пересматривают наследие русской академической школы рисунка, отмечают то положительное, что было в методах обучения рисунку в старых, до-революционных художественных школах. Стало очевидным, что создать стройную систему преподавания рисунка можно, лишь опираясь на прогрессивный опыт отечественной и зарубежной школ рисунка.

В 70-80-е годы вопросами теории и практики преподавания рисунка начинают заниматься многие художники-педагоги Н. А. Алимасова, А. И. Бондарева, М. Х. Данашев, В. И. Денисенко, В. П. Зинченко, А. И. Иконников, А. Я. Козляков, Е. Ф. Кузнецов, В. К. Лебедко, Ю. В. Новоселов, Ю. И. Преображенский, А. В. Свешников и другие. Утверждается тенденция систематизировать накопленный материал. Издаются пособия по истории методов обучения рисованию (Н.Н. Ростовцев), по развитию творческих способностей на занятиях рисунком (Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев).

Далее наступили 90-е годы. Экономический кризис того времени поставил под угрозу полноценное воспроизводство художественного потенциала общества. Творческие работники оказались среди наименее социально защищенных групп граждан (зарплата ниже прожиточного минимума, отсутствие внятного законодательства по защите авторских прав, трудовой кодекс не учитывает специфику творческих профессий, членство в творческих союзах больше не засчитывается как трудовой стаж). А. В. Мешкова считает, что есть достаточно оснований утверждать, что за первую половину 90-х гг. Россия понесла урон в своем творческом потенциале, сравнимый с тем, который был нанесен революцией и гражданской войной [2].

Под лозунгом свободы творчества в учебные заведения стали проникать идеи формального подхода к обучению

рисунку. Внимание стало обращаться на внешние стороны выполнения изображения. Изучение рисунка сводится только к практическим упражнениям, к приобретению некоторого опыта рисования, без подкрепления этого опыта обобщающим знанием «рисовальной культуры», выработанным великими мастерами прошлого.

Н. Н. Розанова дает такую характеристику состоянию отечественного рисунка в этот период: «В настоящий момент рисунок стал, в известном смысле, реликтовой культурой ... Все обычное становится ситуацией, когда книжные дизайнеры, даже иллюстраторы книг, часто и станковисты, просто потому что не способны передать пространственные представления посредством рисунка, прибегают к технике сканирования и последующего монтажа на экране монитора элементов картин, фресок, рисунков, гравюр, фотографий и прочих изображений, выдавая эту лишнюю композиционную единства стряпню за произведения искусства» [3: 72]. Выход Н. Н. Розанова видит в том, что «только требования, предъявляемые к искусству высокими ценителями его (каковых немного), могут стимулировать и как-то продлить жизнь этому прекраснейшему искусству – рисунку».

А. И. Иконников в это время (1999 год) предлагает другое решение проблемы. Он отмечает, что «сохранение педагогического, научного, творческого потенциала России вполне возможно, даже принимая во внимание степень уже происшедших разрушений их структуры и определенную потерю качества. Однако для этого необходимо существенным образом изменить роль культуры, науки, образования в нынешней системе общегосударственных приоритетов и, соответственно, обеспечить изменение отношения к ним государства» [4: 374].

В начале XXI века в социально-экономическом и политическом развитии страны произошли позитивные перемены. Отношения исполнительной и законодательной властей приобрели конструктив-

ный характер, что позволило приступить к проведению реформ. В этот период постепенно начинает возрождаться художественная жизнь страны. Ежегодно проводятся конференции и семинары по вопросам методики преподавания рисунка, организовываются выставки академического рисунка.

Однако анализ состояния системы преподавания академического рисунка показывает, что на рубеже XX-XXI веков произошли серьезные разрушения имеющейся системы. Произошедшие изменения были обусловлены, прежде всего, социально-экономическими преобразованиями общества. Внутренние факторы системы преподавания, опираясь на традиции, выступили как заслон против отрицательных сторон массовой культуры, других негативных влияний, и это сберегло ее от разрушения. Стало ясно, что для восстановления системы преподавания академического рисунка и дальнейшего ее развития необходимо не только развивать методические и практические аспекты обучения рисунку, но главным образом перейти от фиксации, регистрации отдельных признаков системы к специальному теоретическому конструированию обновленной модели системы [5]. Надо разработать такую систему, которая поможет сформировать системное мышление у преподавателей, сориентированных на учение студентов, что в свою очередь повлияет на повышение профессионально-художественного уровня развития студентов, выработку комплекса качеств, необходимых для самореализации в выбранной профессии. Это потребует проведение дополнительных исследований таких процессов, как преподавание и учение на основе четко обозначенных ожидаемых результатов [6]. Такая модель должна быть направлена на обновление педагогического процесса по рисунку и постепенное его преобразование с учетом новых условий в сфере образования в целом.

Обязательным условием обновленной системы преподавания является наличие высокого уровня целостности системы и ведущая роль целого по отношению к элементам. В настоящее время в теории и практике преподавания рисунка если и происходит совершенствование, то лишь отдельных частей системы, что не создает совершенства целого. Кроме того, необходимо отметить, что в работах В. Г. Афанасьева [7] в ряду ведущих признаков, посредством которых системы могут быть описаны как целостные образования, выделяется преемственность, историчность или связь прошлого, настоящего и будущего в системе и ее составляющих компонентах. В связи с этим важнейшим направлением работы является привнесение в общество знаний, культуры, осмысленности национальных интересов, духовных ориентиров для развития, с опорой на традиции отечественной художественной школы. Не растерять предшествующий опыт прошлого, привнести в него новый, современный смысл становится одной из задач художественной педагогики [8].

Таков краткий анализ развития системы преподавания академического ри-

сунка, который позволяет сделать следующие выводы. Формирование и развитие системы преподавания академического рисунка в отечественной художественной школе имело поступательный характер. Система преподавания из года в год совершенствовалась и получала научно-теоретическое обоснование, прошла путь от состава двух элементов – цели и способа обучения в их самой простой форме – до подробного содержания организационных форм обучения, разработки дидактических процессов и развитию структуры системы. Современное состояние системы преподавания требует новых исследований по теории рисунка и методике обучения, поиску путей дальнейшего совершенствования и развития, разработке новых моделей преподавания с изначально спроектированным более высоким уровнем целостности. Дальнейший поиск совершенствования процесса обучения студентов академическому рисунку возможен только на фундаменте основательного изучения методического наследия, накопленного отечественной и мировой реалистической школой изобразительного искусства.

Примечания:

1. Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа первой половины XIX века. М.: Искусство, 1963. 408 с.
2. Мешкова А.В. Власть и художественная интеллигенция в постсоветский период отечественной истории (1991-2006 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2006. 42 с.
3. Розанова Н.Н. Рисунок: историко-теоретический и методический аспекты: учеб. пособие. М.: Изд-во МГУП, 2000. 72 с.
4. Иконников А.И. Пути совершенствования системы обучения академическому рисунку на художественно-графических факультетах педвузах: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999. 400 с.
5. Савинов А.М. Разработка педагогической системы преподавания академического рисунка при подготовке дизайнеров // Европейский журнал социальных наук. 2011. № 2. С. 165-174.
6. Cross K.P. Leading-edge efforts to improve teaching and learning // Change. 2001. July/August. P. 31-37.
7. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования). М.: Политиздат, 1973. 391 с.

-
8. Башкатов И.А. Художественное воспитание будущих художников-педагогов на занятиях по скульптуре и пластической анатомии // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. Майкоп, 2011. Вып. 4. С. 165-167.

References:

1. Moleva N.M., Belyutin E.M. Russian art school of the first half of the XIX century. M.: Iskusstvo, 1963. 408 pp.
2. Meshkova A.V. The power and the art intellectuals during the Post-Soviet period of the domestic history (1991-2006]: Dissertation abstract for the Candidate of History degree. M., 2006. 42 pp.
3. Rozanova N.N. Drawing: historical, theoretical and methodological aspects: a manual. M.: MGUP publishing house, 2000. 72 pp.
4. Ikonnikov A.I. Ways of improvement of the system of training of the academic drawing at art and graphic faculties of the teachers' training higher schools: Dissertation for the Dr. of Pedagogy degree. M., 1999. 400 pp.
5. Savinov A.M. The development of pedagogical system of teaching of the academic drawing at designers' training // The European journal of social sciences. 2011. No. 2. P.165-174.
6. Cross K.P. Leading-edge efforts to improve teaching and learning // Change. 2001. July/August. P. 31-37.
7. Afanasyev V.G. Scientific management of the society. (The experience of a system research). M.: Politizdat, 1973. 391 pp.
8. Bashkatov I.A. Art education of future artists-teachers at the lessons of sculpture and surface anatomy // The Bulletin of the Adyghe State University. Series «Philology and the Arts». Maikop, 2011. Issue 4. P. 165-167.