

Администрация Смоленской области
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
Учебно-методический центр

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

*Сборник
методических материалов*

Смоленск, 2015

Администрация Смоленской области
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»
Учебно-методический центр

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Сборник методических материалов

Смоленск
2015

Редакционная коллегия:

Хриптулов И.В. – кандидат педагогических наук, доцент, ректор ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»;

Винокуров В.И. – кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»;

Горбылева Е.В. – кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебно-воспитательной работе ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств».

Рецензенты:

Шутова Т.И. – преподаватель программ СПО, директор колледжа ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», член Союза дизайнеров России;

Гарибова Е.В. – доцент кафедры инструментального исполнительства ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», член Российской гильдии пианистов-концертмейстеров;

Ярцева Т.А. – преподаватель программ СПО ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств».

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства: сборник методических материалов. – Смоленск: ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», 2015. – 140 с.

Издание подготовлено учебно-методическим центром ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», который ставит одной из своих задач общение и распространение опыта работы преподавателей системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Сборник включает методические материалы, представленные преподавателями детских школ искусств и художественных школ г. Смоленска и Смоленской области по изобразительному, хореографическому и музыкальному искусству.

Издание адресовано преподавателям системы дополнительного и профессионального образования.

© Учебно-методический центр
ОГБОУ ВО «Смоленский
государственный институт
искусств», 2015

© Коллектив авторов, 2015

СОДЕРЖАНИЕ**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО**

АНДРОНОВА С.В. Наброски и зарисовки на уроках рисунка в детской художественной школе.....	5
АНДРОНОВА С.В., КОРОЛЕВА С.И. Работа с одаренными детьми в художественной школе.....	10
БАРАНОВСКАЯ О.А. Лепка фигуры человека на уроках скульптуры в ДХШ.....	13
ГРИГИНА С.М. Открытый урок по предмету «Цветоведение» (ДПОП «Живопись»).....	18
ИГНАТОВА Л.С. Мастер-класс по мозаике.....	21
ИПАТОВА М.В. Использование скрытого контура в росписи ткани на занятиях по декоративно-прикладному искусству. Батик.....	25
КЛИМОВ В.М. Проблема конструктивного восприятия формы при рисовании головы человека в старших классах ДХШ.....	32
КУДИНОВА Ю.А. Использование анализа произведений мастеров изобразительного искусства для совершенствования технических и аналитических навыков учащихся в работе над академическим натюрмортом.....	42
МИХАЙЛОВА Е.А. Постановка натюрморта на уроках рисунка в детской художественной школе.....	46
НАУМОВА К.Т. Композиции на тему архитектурных стилей.....	55
ПАСКАЛЬ Е.В. Домашние задания на уроках рисунка в классе ДХШ.....	60
РУСЕЦКИЙ Г.Б. Использование различных видов практических заданий и упражнений на занятиях по рисунку для развития когнитивных способностей учащихся.....	72
ЯКОВЛЕВА Е.О. Лоскутная живопись на занятиях ДПИ в художественной школе на примере выполнения геометрических композиций.....	90
ЯКОВЛЕВА Е.О. Работа с пластом на уроках керамики в ДХШ. Выполнение изделий прямоугольной и цилиндрической формы с применением и без применения матричных форм.....	97
ЯСКЕВИЧ Е.В. Методические рекомендации к подготовке и ведению экскурсионной работы преподавателями ДХШ и ДШИ.....	106

Проблема конструктивного восприятия формы при рисовании головы человека в старших классах ДХШ

Выражаю благодарность Алексею Андреевичу Хартову, доценту кафедры теории вероятностей и математической статистики СПб ГУ, кандидату физико-математических наук, за внимание, проявленное к проблематике данной статьи и предложение использовать научный метод аппроксимации для осуществления учебных задач в сфере художественного образования.

Рисунок как вид искусства может быть учебным и творческим, линейным и тоновым, более графичным или более живописным. У каждого мастера свой почерк, манера и стиль, излюбленные приёмы и техники. Рисунок многообразен в своих проявлениях.

Один из видов рисунка – **конструктивный**. Это разновидность академического рисунка. Он сложился полностью в XIX веке, хотя ещё в эпоху Возрождения и А. Дюрер, и Г. Гольбейн обращались к проблеме конструктивного осмысления формы (рис. 1, 2). Конструктивный рисунок базируется на неопровержимых правилах, иначе говоря – аксиомах. Можно утверждать, что он опирается на законы геометрии. Суть его состоит в том, что сложная поверхность какой-то формы аппроксимируется¹ многогранной поверхностью.

В данной статье я хочу затронуть некоторые вопросы методики и практики обучения учащихся ДХШ конструктивному рисунку гипсовой головы человека. Считаю данную тему весьма актуальной в связи с тем, что для старшеклассников особую сложность представляет конструктивный анализ гипсовой головы, а на изучение этого сложнейшего объекта учебного рисования в системе дополнительного художественного образования отводится незначительное количество часов.

Но сначала хотелось бы поговорить о роли и месте конструктивного мышления и конструктивного рисования в процессе анализа и воспроизведения натуры графическими средствами.

¹ Аппроксимация (или приближение) – научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми (П.-Ж. Лоран «Аппроксимация и оптимизация». – М.: Мир, 1975).

Давайте порассуждаем! Возможно ли по отношению к некоей работе употребить следующее определение: это рисунок талантливый, но не «крепкий»? Вполне возможно, такое определение не режет слух. Также можно сказать: рисунок выразительный, но не «крепкий». Или: выполнен с высокой графической культурой, но он не «крепкий». Однако следующая формулировка: рисунок конструктивный, но не «крепкий» – с трудом укладывается в сознании, в крайнем случае, может быть расшифрована так: была попытка создать конструктивный рисунок, но не удалась. Значит, конструкция – основа крепкого рисунка. Кроме того, конструкция – основа портретного сходства. Ведь если сравнить пропорции разных голов, то зачастую они оказываются одинаковыми. Это хорошо видно при совмещении половин разных гипсовых голов в одну (рис. 3). Значит, не столько пропорции, сколько конструкция и характер формы определяют портретное сходство. И, наконец, та же самая конструкция – основа передачи характера модели.

Другая же составляющая характера – верно найденная пластика большой формы. Т.е. **пластика + конструкция = характер**. Поэтому в рисунке желательно наличие обеих составляющих. Однообразная же графическая передача объёма обеднит и урежет сам образ. Поэтому во время обучения рисунку необходимо увеличить диапазон графических возможностей анализа и интерпретации формы. Иными словами, говоря о конструкции, нельзя не принимать во вни-

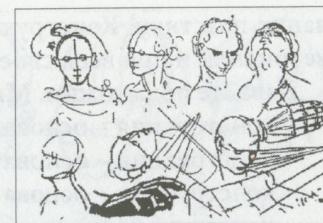

Рис. 1. Г. Гольбейн. Набросок

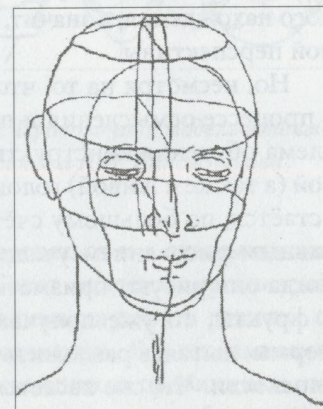

Рис. 2. А. Дюрер. Схема головы человека

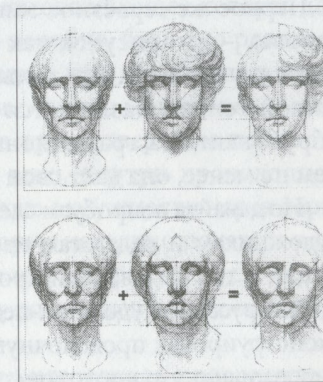

Рис. 3. Совмещение гипсовых голов

мание пластику! Конструкция без пластики выглядит слишком геометричной и при всей своей грамотности – холодной.

Давайте подытожим. Мы выяснили следующее:

- конструкция – основа крепкого рисунка;
- конструкция – основа портретного сходства;
- конструкция – основа передачи характера модели;
- конструкция немислима без пластики.

Конструкция не лежит явно на поверхности, но, тем не менее, она связана с видимой формой опорными точками, зависит от их грамотного нахождения, а значит, требует знания анатомии головы и линейной перспективы.

Но, несмотря на то, что конструкция играет такую важную роль в процессе осмысления и пластической интерпретации натуры, проблема обучения конструктивному мышлению при рисовании гипсовой (а также и живой) головы в рамках программы по рисунку в ДХШ остаётся, по большому счёту, нерешённой. Казалось бы, с конструктивным рисованием учащиеся сталкиваются уже с первого класса. Когда они рисуют призматические предметы, предметы быта, овощи и фрукты, то уже получают навыки конструктивного осмысления формы, пытаются разложить поверхность той же картошки на планы – плоскости. Что же касается головы человека, то в младших классах учащиеся получают знания, в первую очередь, о пропорциях, а не о конструкции. Разговор же непосредственно о конструкции головы и её частей ведётся от случая к случаю, по ходу работы над заданиями типа: «Зарисовка головы человека с введением лёгкого тона» и т. п. Первое же серьёзное занятие, на котором изучается конструкция головы, – это рисунок так называемой обрубковки, который выполняется в 4 классе. Все дальнейшие рисунки и зарисовки гипсовой и живой головы базируются на знаниях, полученных при рисовании обрубковки. Эта традиционная практика существует десятилетиями. Тем не менее, она даёт свои плоды, и это нельзя отрицать.

Но давайте попробуем сделать этот процесс более эффективным. Всем художникам и педагогам изобразительного искусства знакома информация о так называемой проволочной модели головы человека. Выдающийся русский художник-педагог XIX в. Андрей Петрович Сапожников сконструировал проволочную модель головы (рис. 4), которая помогала рисовальщику понять конструктивную основу формы и явления перспективы. О назначении этой модели А.П. Сапожников писал: «В Совет Императорской Академии Художеств. Имею честь препроводить один

экземпляр составленного мною «Начального курса рисования», ящик с моделями, принадлежащий к оному, и модель головы из проволоки и прошу удостоить благосклонного принятия. Мне крайне лестно будет, если модель принесёт пользу в Академических рисовальных классах. Быв поставленной рядом и в том же повороте с гипсовой головою, служащей для образца, она может пояснить перспективное изменение частей, её составляющих». Курс Сапожникова был утверждён в качестве пособия для общеобразовательных учебных заведений, им стали пользоваться и в академических классах, сначала в порядке эксперимента. Совет Академии организовал из числа посторонних учеников группу, занимающуюся, в отличие от остальных воспитанников, «по методу Сапожникова». Во всех гимназиях и реальных училищах, во всех вновь открывающихся провинциальных художественных школах модели Сапожникова становятся обязательными пособиями.

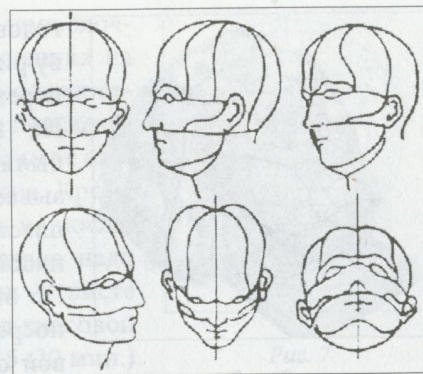

Рис. 4. Проволочная модель головы человека А.П. Сапожникова

Однако до сих пор данная информация только знакомит нас с этим фактом. Сохранился также рисунок проволочной модели. Самого же пособия ни одно предприятие, изготавливающее товары для художников, не производит. А ведь такое пособие, будь оно реализовано в натуре, было бы не менее эффективно при объяснении материала, чем гипсовая обрубковка! Ведь проволочная модель позволяет увидеть те части лица, которые скрыты в трёхчетвертном повороте на обрубковке и гипсовой голове. Кроме того, внутри проволочной модели могут быть проложены проволочные окружности через середину глаз, основание носа, разрез губ, которые наглядно покажут раскрытия овалов, проходящих через эти же места в рисунке (см. схему Дюрера, рис. 2), в зависимости от положения головы относительно линии горизонта.

Исходя из этих соображений, я решил изготовить проволочную модель головы человека, но не копию модели А. П. Сапожникова. За основу формы проволочной модели я взял гипсовую маску античной

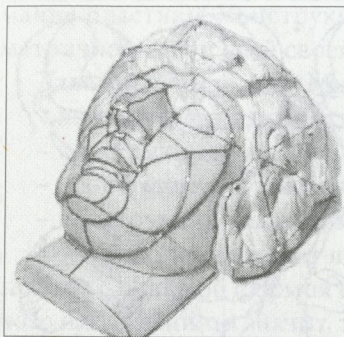

Рис. 5

Рис. 6

головы Антиноя, т. к. именно эту голову рисуют чаще всего одной из первых, переходя к рисунку гипсовой головы. На поверхность маски карандашом были нанесены линии в местах так называемых «переломов форм» с учётом пластической анатомии, гармоничной пластики и оптимального лаконизма. По этим линиям методом паяния непосредственно на поверхности гипсовой отливки постепенно, фрагмент за фрагментом, и была создана сама проволочная модель (на рисунках 5 и 6 показана проволочная модель в процессе изготовления на поверхности базовой формы). Далее она была снята с маски по частям и спаяна в единое целое. После чего в неё была добавлена средняя линия, соединяющая середину лба и середину подбородка, и окружности, лежащие в горизонтальных плоскостях и проходящие через середину глаз и основание носа. Шапка волос была смоделирована не по кудрям, а в виде многогранной поверхности. Проволочная модель в разных ракурсах представлена на рисунках 7, 8, 9.

Использовать проволочную модель в качестве наглядного пособия при обучении рисунку головы наиболее эффективно таким же образом, как предлагал А. П. Сапожников, т. е. устанавливать рядом с гипсовой головой в том же самом ракурсе. В календарно-тематическом плане это задание лучше всего расположить за рисунком обрубков, что позволит органично продолжить развитие конструктивного мышления учащихся. Своим ученикам я предлагаю выполнять два рисунка на листе формата А2 – один с проволочной модели, другой с гипсовой головы Антиноя. Причём рисунок проволочной модели не должен быть скупрулезно и педантично скопирован. Ведь смысл натурального рисования всегда состоял в анализе и пластической ин-

терпретации натуры. Так и здесь, проволочная модель только наталкивает ученика на определённый стиль объёмно-пространственного осмысления формы, и эта подсказка должна быть понята учеником и по мере возможности творчески переосмыслена. Кроме того, оба рисунка должны вестись не последовательно, а одновременно. Сначала надо наметить композицию, разместив в листе оба контура, затем поработать над гипсовой головой, потом над моделью (по 15–20 мин.) И так – до полного завершения работы. Это позволяет делать рисунок гипсовой головы, опираясь на опыт, полученный в процессе рисования проволочной модели. Рисунки 10.1 и 10.2 демонстрируют примеры таких работ, выполненных учениками Рославльской детской художественной школы (рисунки 10.3 выполнен мной. – В.К.).

Данную методику я использую в течение нескольких последних лет, и опыт преподавания показывает, что она более эффективна по сравнению с традиционной, опирающейся только на одно наглядное пособие – обрубков. Считаю проволочную модель, изготовленную мною, уникальной, т.к. ни в какой литературе ни с чем подобным не сталкивался. Ни один педагог и ни одно учебное заведение не публиковали данные о наличии в своём арсенале аналогичного учебного пособия. На запрос в поисковых системах интернета понятия «Проволочная модель головы человека» браузеры дают информацию только лишь о проволочной модели А. П. Сапожникова.

Хочу также рассказать ещё об одном упражнении, способствующем, на мой взгляд, развитию более гибкого и мобильного конструктивного мышления учащихся. Задача, стоящая перед учениками, форму-

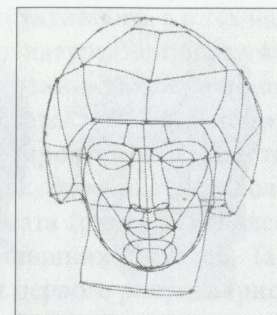

Рис. 7

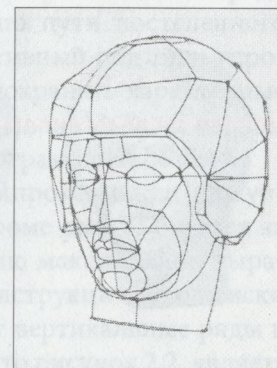

Рис. 8

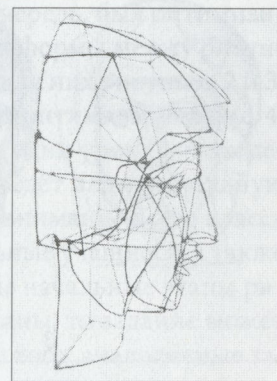

Рис. 9

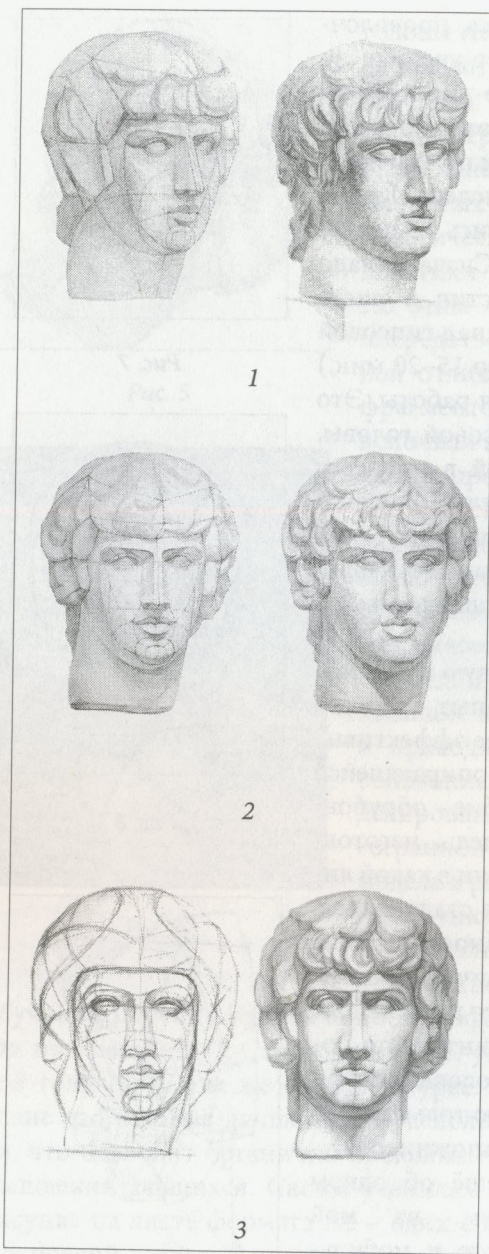

Рис. 10. Учебные рисунки, выполненные с использованием проволоочной модели

лируется следующим образом: на листе форматом А3 выполнить несколько конструктивных рисунков гипсовой головы небольшого размера, передающих портретное сходство, пропорции, пластику, конструкцию и характер модели, следуя заданному алгоритму: **натура – аппроксимация – оптимизация**. Примером служит иллюстрация 11 (рис. мой. – В. К.)

Давайте разберёмся, что это за алгоритм и за счёт чего это задание развивает мобильность конструктивного мышления.

Обычно на уроках в художественной школе учащимся предлагается выполнить линейно-конструктивный рисунок гипсовой головы, рассчитанный на один или несколько уроков. В процессе выполнения задания учащиеся рисуют поставленную педагогом в качестве натуры гипсовую голову, пытаются передать её конструкцию. Надо сказать, что не все в классе успешно справляются с этой задачей. У многих конструкция получается неубедительной, а рисунок – не крепким.

Предложенный мной ход выполнения задания начи-

нается с рисунка гипсовой головы, но не конструктивного, а в натуралистичных формах, в каких ученик видит натуру, не подвергая её конструктивному анализу. Согласитесь, выполнить такой рисунок (практически срисовать с натуры, что называется, «как видишь») куда проще и быстрее, чем пытаться интерпретировать поверхность формы по правилам конструктивного рисунка. Этот рисунок должен располагаться в верхнем левом углу формата (рис. 11.1). Далее его предлагается упростить, отказавшись от «лишних» деталей. Такой «упрощённый» вариант рисуется справа от первого рисунка (рис. 11.2). Потом этот второй рисунок вновь предлагается упростить, двигаясь в горизонтальном ряду слева направо (рис. 11.3). И так же ещё раз (рис. 11.4). Таким образом, мы двигаемся в горизонтальном ряду по стрелке, обозначенной **аппроксимация**, по пути постепенного упрощения натуры. Ведь это и есть конструктивный подход – упрощать натуру, видеть в ней самое главное, но сохранять характерные черты. Кроме того, ученик вынужден не останавливаться на первом варианте, а искать новые способы лаконичной трактовки объёма.

Когда горизонтальный ряд упрощения (аппроксимации) рисунка 1 готов, то каждый рисунок этого ряда (кроме рис. 1) берётся за основу для дальнейшей работы по нахождению максимально выразительного характера и более убедительной конструкции. Эти поиски идут уже по пути **оптимизации** и составляют вертикальные ряды в задании. На иллюстрации 11 можно увидеть, что рисунок 2.2. является логическим усовершенствованием рисунка 2.1, и оба они обязаны своими пластическими и конструктивными особенностями рисунку 2, послужившему основой для их появления. А рисунок 3 был отправной точкой для рисунка 3.1, который, в свою очередь, был оптимизирован в рисунок 3.2. И разница в моделировках формы между рисунками 2.2 и 3.2 обусловлена разницей исходных для них рисунков 2 и 3. То же самое мы видим и в крайнем правом ряду оптимизации (рис. 4; 4.1; 4.2). Этому заданию может быть посвящён один урок (3–4 академических часа). В течение этого урока педагог ведёт индивидуальную работу с учениками и в то же время обращает внимание всего класса на трудности, с которыми сталкиваются отдельные учащиеся, а также на удачные варианты. Поскольку хотя бы самые начальные этапы рисунков к концу урока у всех, как правило, сделаны, то задание может быть продолжено как домашняя работа. Кроме того, аналогичные задания могут выполняться учащимися дома с использованием фотографии натуры, снятой, к примеру, на мобильный телефон.

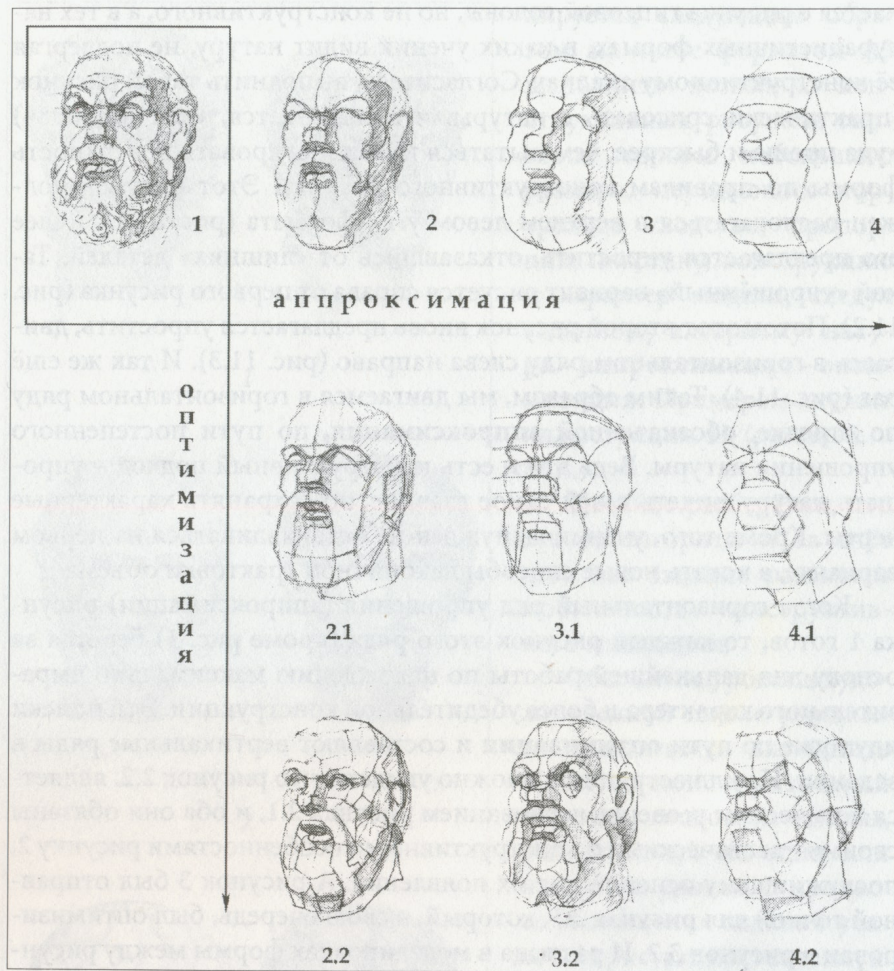

Рис. 11. Пример выполнения рисунка гипсовой головы Сократа по алгоритму: натура – аппроксимация – оптимизация

Новизна этого задания обусловлена алгоритмом его выполнения, требующим от учащихся всё новых и новых вариантов конструктивного решения. Ведь попытка выполнить лишь одно конструктивное решение часто бывает неудачной, а предлагаемое мной упражнение развивает гибкость конструктивного мышления и помогает понять всю глубину и сложность по-настоящему конструктивного метода

анализа формы. Практика показывает, что ученики, которые серьёзно относились к выполнению этого задания и работали над ним не формально, а творчески, с самоотдачей, сразу же демонстрировали рост, я бы даже сказал – скачок в плане анализа формы головы человека. На последующих занятиях работы учеников, выполнявших это упражнение, заметно отличались от работ других учащихся.

В заключение хочется обратить внимание на то, что закономерные связи и отношения принадлежат форме готовых вещей как следствие формообразующих причин. Эти закономерные связи и отношения отображают пространственные константы. Познание и передача этих отношений самих по себе пригодны только для овладения изобразительной грамотой. Но в искусстве рисунка такие связи и отношения служат лишь пространственным материалом для создания художественного образа. Суть мастерства не в точности творения формы, а в точности создания художественного образа во всей его пластической и эмоциональной полноте воздействия на зрителя. Поэтому рисование проволочной модели и другие упражнения на конструкцию не являются самоцелью! Это всего лишь средства постижения смысла конструктивного рисования и база для будущего крепкого рисунка, в каком бы стиле он не был выполнен.

Литература

1. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: учеб. пособие/ ред.- сост. В. М. Соняк. – Екатеринбург: Архитектон, 2005.
2. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка/ Н.Н. Волков. – М.: Издательство Академии педагогических наук СССР, 1950.
3. Лоран, П.- Ж. Аппроксимация и оптимизация/ П.-Ж. Лоран. – М.: Мир, 1975.
4. Овчаренко, Г., Пожидаев, Д. Рисунок без ошибок. Полезные советы + каталог работ/ Г. Овчаренко, Д. Пожидаев. – М., 2012.
5. Ростовцев, Н. Н. Рисование головы человека/ Н.Н. Ростовцев. – М.: Изобразительное искусство, 1989.
6. Соловьев, А. М., Смирнов, Г. Б., Алексеева, Е. С. Учебный рисунок/ А.М. Соловьев и др. – М., 1953.