

Научная статья

УДК 372.87

**АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА****К. А. Кравченко** (г. Новосибирск)

В статье анализируются типичные ошибки студентов в процессе академического рисования фигуры человека с гипсовой и живой модели. Особое внимание уделяется задачам каждой контрольной постановки. Авторы предлагают использовать в процессе обучения педагогическую установку на целенаправленное аналитическое восприятие модели, обеспечивающее создание графического представления о внутренних пространственно-ритмических связях, усиливающих движение формы в пространстве, определяющих пропорции, создающих впечатление гармонии на изобразительной плоскости.

Ключевые слова: академический рисунок, фигура человека, типичные ошибки, педагогическая установка

Original article

**ANALYSIS OF TYPICAL ERRORS OF SENIOR STUDENTS
IN THE PROCESS OF DRAWING A HUMAN FIGURE****K. A. Kravchenko** (Novosibirsk)

The article analyzes typical errors of students in the process of academic drawing a figure of a person with a plaster and a living model. Special attention is paid to the tasks of each test production. The authors propose to use in the process of training a pedagogical installation on the targeted analytical perception of the model, which provides the creation of a graphic idea of internal space-rhythmic connections that enhance the movement of the form in space, determine proportions, create the impression of harmony on the image plane.

Keywords: academic drawing, figure of human, typical errors, pedagogical setting

Студенты третьего курса уже имеют существенный опыт изобразительной деятельности и начинают изучение такого раздела академического рисунка, как «Рисунок гипсовой и живой модели фигуры человека». Изображение фигуры человека требует применения всех знаний, полученных при выполнении заданий по другим разделам рисунка. Студенты должны понимать, что процесс познания конструкции, принципов формообразования, пластической целостности в процессе рисования натюрморта и головы человека был необходимым этапом для изучения самой сложной модели – фигуры человека [1].

Кравченко Ксения Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

K. A. Kravchenko – Novosibirsk State Pedagogical University.

Наиболее типичной моделью для освоения первых навыков рисования фигуры человека является гипсовая фигура Дорифора, так как она стоит с упором на правую ногу в положении «контрапост». Изгиб торса уравнивает движение, и левое плечо с изогнутой рукой приподнимается, легкий поворот головы дополняет движение фигуры, ее внутренний ритмический строй. Эти особенности модели создают возможность ее целостного восприятия по силуэту и общему характеру.

Традиционно основными задачами такой постановки выступают выявление степени сформированности представления о композиционном решении; определение возможности студентов анализировать объемную форму фигуры человека и ее положение в пространстве; установление характера и направления изобразительных действий.

В процессе анализа изобразительного процесса необходимо выяснить, насколько успешно студенты анализируют натурную постановку и соотносят сформированный зрительный образ натуры с конкретными изобразительными действиями, насколько целенаправленно у студентов организовано наблюдение по выявлению основных формообразующих признаков модели, насколько целостно они воспринимают пропорции, характер фигуры, ее внутреннее движение относительно вертикали и горизонтали, осознанно осваивают пространство изобразительной плоскости.

Перед выполнением длительной работы на формате студентам было предложено выполнить наброски и зарисовки модели (например, с целью выбора точки зрения, формата, а также определения дальнейших изобразительных действий), так как самостоятельного желания это сделать у них не возникало.

Анализ изобразительного процесса и законченных рисунков студентов третьего курса показал следующие результаты.

- Восприятие модели студентами ограничено двумя-тремя точками зрения. Выполняя наброски и зарисовки модели с натуры, студенты не в полной мере осознают цель и задачи восприятия, не соотносят их с задачами объемно-пространственного конструктивного построения будущего рисунка, то есть затруднено осознание роли предварительного форескиза в становлении будущего изображения. При сопоставлении набросков и законченных рисунков на формате обнаруживается распространенная ошибка в том, что рисующие не соединяют их в единый комплекс. Каждый этап рассматривается студентами как самостоятельный, не связанный с другими. Набросок фиксирует случайные, нехарактерные для модели черты, а окончательный рисунок строится на формате зачастую со случайного места в аудитории.

- В большинстве работ студентов отсутствует вариативность возможных композиционных решений. Студенты не обращают внимания на подставку, на которой стоит модель, не используют возможности, которые она дает для определения положения фигуры в пространстве [2].

- Большинство студентов намечают сначала общую форму модели, а затем сразу переходят к построению каждого отдельного фрагмента. Недостаточно внимания уделяется равновесию, верной постановке фигуры на плоскости, определению пропорциональных отношений и конструктивной связи отдельных частей фигуры между собой.

- Студенты неубедительно передают внутреннее движение фигуры. При постановке фигуры в рисунке не следят за взаимным положением площади опоры и отдельных частей фигуры, неточно устанавливают положение стоп фигуры.

• При конструктивном построении рисунка затруднено выявление опорных признаков модели, характеризующих формообразующую и эстетическую сущность. Затруднено обнаружение необходимых внешних и внутренних связей и зависимостей формы модели.

• Не учитывая симметричность фигуры, студенты не ведут рисунок парными элементами, зачастую не выявляют их перспективные изменения, ориентируясь на среднюю линию фигуры, что вызывает множество неточностей и погрешностей в рисунке. Студенты допускают ошибки в пропорциональном, перспективном и конструктивном строении формы модели.

• Многие рисунки характеризуются преувеличенным вниманием к анатомическим особенностям фигуры, акцентируемым в ущерб целостности рисунка.

• Преждевременное введение тона во многих работах нивелирует процесс конструктивного построения, в ущерб объему.

Таким образом, становится понятно, что восприятие подобной сложной пространственной модели, безусловно, требует от студента поиска композиционных решений, складывающихся в предварительных форэскизах. Причем система поиска первоначально должна направляться общим изобразительным опытом рисующего, а затем уже уточняются восприятием модели и собственного длительного рисунка. Изображая с одной точки зрения подобную модель, рисующий должен точно оценить все перспективные сокращения, увидеть каждую деталь модели перспективно, объемно и целостно. Для этого необходимо верно определить направление восприятия модели, которое складывается из наблюдения, в ходе которого формируется общее представление об изображаемом объекте, а также выполнения на этой основе набросков с различных точек зрения. Необходимо отметить, что в этом задании даже высокое владение навыками работы с изобразительными материалами и знание правил построения модели на плоскости не поможет студентам удовлетворительно выполнить задание, если они не способны привести сложный пространственный образ к упрощенным структурным элементам формы. Здесь выделение таких ее особенностей, как пропорции, движение, целостный характер формы, приобретает первостепенное значение.

Анализ результатов ведения рисунка фигуры Дорифора позволил выявить типичные пробелы в знаниях и умениях студентов. Очевидно, что полученные на младших курсах изобразительные знания, сформированные представления об объемной форме, малоэффективно используются в процессе рисования гипсовой модели фигуры человека. Учащиеся не проводят аналогий между принципами передачи объемной формы, познанными при изображении натюрморта и головы, и сложной формы фигуры человека, хотя они очевидны.

Большинство студентов пытается рисовать фигуру без сформированного представления о последовательности и задачах изобразительных действий, то есть практически не анализируя натуру на предмет согласованности и взаимоподчинения общего и частей.

Дальнейшие наблюдения проводились на четвертом курсе, когда студенты осваивают рисование фигуры человека с живой модели. Выполнение рисунка с обнаженной женской фигуры – одно из самых сложных заданий в разделе обучения изображению тела человека. Работа над живой обнаженной натурой требует быстроты восприятия, умения фиксировать движения фигуры, анализировать сложную форму человеческого тела, улавливать малейшие изменения в движении и пластике, воспри-

тывает чувство пропорциональных отношений, дает понимание анатомии, тональных отношений, развивает умение подчинять детали целому.

Для выполнения рисунка обнаженной женской фигуры рекомендуется поместить ее на уровне глаз рисующих, вблизи от источника света (окно) и осветить естественным боковым светом так, чтобы читался объем и характерное движение фигуры в пространстве.

Задачи выполнения такой постановки ставятся для выявления степени аналитического восприятия натурной постановки; определения возможности студентов анализировать анатомические особенности фигуры человека и выявлять ее характерное движение; установления характера и направления изобразительных действий [3].

Анализ изобразительного процесса и законченных рисунков студентов четвертого курса показал следующие результаты.

- Выбор точки и уровня зрения на модель определяется студентами спонтанно, без осознания конкретных задач изображения. Не выполняя форэскизов, многие студенты сразу приступают к изображению на листе.

- В работах недостаточно выявляются объемно-пространственные характеристики модели, не определяются основные конструктивные признаки фигуры.

- Часть студентов выполняла наброски, однако без ориентации на конечный результат рисунка (композиционный и пространственно-пластический замысел в набросках не выражается). Становится ясно, что студенты выполняют наброски формально.

- Большинство студентов намечают сначала общую форму модели, а затем сразу переходят к прорисовке анатомических деталей. Многие студенты пытались передать сходство изображаемой модели с оригиналом уже с первых этапов рисования, однако при этом в работах наблюдаются неточности в определении объемно-пропорциональных соотношений основных элементов модели.

- Отсутствует четкое представление о конструктивных особенностях фигуры человека, не очень развито умение рационально и выразительно формировать конструкцию формы.

- Затруднено выявление характерных признаков модели, характеризующих ее конструктивную, анатомическую и эстетическую сущность. Затруднено обнаружение необходимых внешних и внутренних связей и зависимостей между частями фигуры, определяющих целостность и характерность формы, ее положение в пространстве [4].

- Неубедительно выглядят попытки демонстрации в рисунке логики структурно-пространственного взаимодействия отдельных элементов фигуры.

- Многие рисунки характеризуются преждевременным введением тона и тональным моделированием объемной формы фигуры без уточнения пропорций и конструктивно-пластической формы.

- Во многих работах отсутствует необходимая законченность, определяемая степенью решения задач изображения, многие рисунки при этом остаются на уровне зарисовки и в них не решаются задачи длительного натурального построения модели на формате. Отсутствует необходимая степень обобщенности, выразительности в построении формы модели как целостной системы взаимосвязанных объемно-пространственных элементов.

• На первом этапе рисунка студенты komponуют фигуру на листе, намечают общую силуэтную форму, на втором этапе пытаются создать пространственный каркас основных масс модели. Затем идет уточнение рисунка модели путем тональной проработки больших форм, а затем малых форм, ведется активная тональная разработка рисунка обнаженной фигуры. На заключительном этапе студент обобщает рисунок, уточняя его отдельные места, выражая на рисунке пространство, объемность и фактуру, зачастую используя для этого контурную линию и тон.

Таким образом, можно отметить, что процесс рисования с натуры студентами не до конца осознан и понят. Очевидны пробелы, связанные с ошибками, допущенными на уровне восприятия и представления. Студенты не всегда соотносят результаты восприятия с последовательностью изобразительных действий.

Констатация уровня подготовки по академическому рисунку на старших курсах позволила сформулировать основные типичные пробелы в подготовке студентов художественных факультетов педагогических вузов по академическому рисунку. В частности, недостаточно организован процесс восприятия и формирования графических представлений, поэтому в рисунках много случайного и необдуманного. Визуальное восприятие студентов ограничивается функциями распознавания модели и ее измерения, отсутствует целостное видение и анализ формы, студенты не проводят аналогий между принципами построения разных форм в постановках. Многие студенты не умеют успешно формулировать последовательность учебных задач и решать их, так как им недостаточно полученных теоретических знаний и практических умений.

Таким образом, можно отметить, что в учебном процессе при изображении фигуры человека необходимо наличие педагогической установки на целенаправленное аналитическое восприятие, обеспечивающее создание графического представления о внутренних пространственно-ритмических связях, усиливающих движение формы в пространстве, определяющих пропорции, создающих впечатление гармонии на изобразительной плоскости [5].

Для того чтобы иметь достаточно полное представление о модели, соответствующее задачам академического рисунка, необходимо целенаправленно наблюдать и изучать каждую постановку, акцентируя практические целенаправленные действия по нахождению пространственно-ритмических связей в натуральных постановках. Для этого перед выполнением длительной постановки с натуры было бы целесообразно выполнить ряд поисковых форэскизов и кратковременно-тренировочных упражнений, направленных на последовательное выявление внутренних пространственно-ритмических связей в натуре, так как в этом процессе формируется целостное представление о натуре и последовательности изобразительных действий, активизируется мыслительная деятельность студента. Это сложная умственная работа сопоставления модели с последующим изображением, которая направляет восприятие и дополняет его выборочным осмысленным представлением, позволяющим внести рисующим необходимую последовательность и системность в процесс рисования с натуры.

Список источников

1. Сухарев А. И. Анализ проблем обучения рисунку студентов начальных курсов факультета искусств педагогического вуза // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 3 (40). – С. 212–215.

2. *Медведев Л. Г., Ломов С. П.* К вопросу о композиционной грамоте // *Философия образования.* – 2016. – № 1 (64). – С. 210–218.

3. *Медведев Л. Г.* Академический рисунок в художественном образовании // *Модернизация педагогического образования в условиях глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конференции (Омск, 25 декабря 2018 г.).* – Омск, 2019. – С. 151–155.

4. *Шаляпин О. В., Костенко В. И.* Взаимодействие конструктивных и пластических основ в процессе лепки // *Философия образования.* – 2017. – № 4 (73). – С. 206–214.

5. *Кравченко К. А., Головачева Н. П.* Взаимодействие содержания и формы в процессе рисования // *Философия образования.* – 2016. – № 2 (65). – С. 189–196.