

УДК 378.147

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Н.В.Мишина, З.М.Явгильдина

В статье раскрываются этапы эволюции методов развития графических умений обучающихся; выявляются основные тенденции и обозначаются положения, объясняющие факторы повышения уровня художественного образования в современных российских школах и вузах художественно-эстетического профиля.

Ключевые слова: художественное образование, изобразительное искусство, рисунок, метод, графические умения.

На сегодняшний день во многих государственных законопроектах Российской Федерации большое внимание уделяется развитию и воспитанию ответственной, творческой, инициативной личности гражданина России, обладающей креативным мышлением, активной жизненной позицией, духовной и эстетической культурой [1; 2]. Большинство ученых и педагогов в области искусства (Т.Г.Комарова, А.А.Мелик-Пашаев, Б.М.Неменский и др.) считают, что становлению такой личности способствует художественное образование и, в частности, занятия изобразительным искусством.

В настоящее время общее, дополнительное, профессиональное художественное образование претерпевает значительные изменения: внедряются Федеральные государственные образовательные стандарты, требующие инновационного характера образовательной деятельности; с повышением темпов социально-экономического развития государства появляется необходимость в высоком уровне динамичности и эффективности достижения поставленных образовательных целей. Реализации выдвинутых требований, на наш взгляд, будет способствовать переосмысление содержания образования, форм и методов обучения. В то же время следует помнить, что отечественное художественное образование имеет традиции, которые на протяжении многих лет способствовали обеспечению высокого теоретического и научно-практического уровня эстетического развития и воспитания детей, подростков, молодежи. Поэтому результативные изменения в современном художественно-графическом образовании требуют глубокого анализа предыдущего опыта.

Система отечественного художественного образования исследовалась в разных аспектах, а именно: с позиции развития русской художественной школы в период с XVIII по XX век

(Н.М.Молева); в контексте эволюции художественного метода русского искусства в становлении педагогической системы (Э.М.Белютин); в рамках изучения истории методов обучения рисованию в контексте зарубежной, русской и советской школ рисунка (Н.Н.Ростовцев) и т.д.

Особый интерес представляют труды, посвященные исследованию особенностей развития национальных художественных школ разных регионов России, в частности становления и развития художественного образования в Саратове (Н.Н.Манжос), в Алтайском крае (В.И.Бочковская); изучения художественной жизни и культуры Сибири и Среднего Поволжья (Е.А.Ветохин, Т.М.Гусева); особенностей Казанской художественной школы XIX-XX веков (М.М.Вагапов, Г.Н.Комарова) и пр.

Одновременно с этим на сегодняшний день практически отсутствуют работы, в которых рассматривается проблема организации образовательного процесса и формирования художественно-образованной личности в разные исторические периоды. В связи с этим мы обращаемся к изучению проблемы развития графических умений обучающихся как важного компонента художественной подготовки в области изобразительного искусства и выделяем пять основных этапов эволюции методов развития графических умений обучающихся.

Первый этап (XI – конец XVII в.) – этап становления **метода прорисей** и **копировального метода**. В обозначенный период на Руси развивался иконописный промысел, требующий от мастера твердого рисунка и хороших графических умений и навыков. Обучение детей – будущих иконописцев – осуществлялось при монастырях, в женских и мужских монастырских школах. Данные школы не были художественными, поэтому и графические умения не формировались специально, но для организации учеб-

ной работы ведущие мастера составляли своды правил и законов построения изображений на иконе и разрабатывали образцы – прорисы. Прорисьями назывались рисунки-подлинники, на которых все линии изображения были проколоты иглой, и через проколы ученик угольным порошком переводил рисунок на чистый лист бумаги, а затем прорисовывал его согласно образцу. В этом и заключается сущность метода прорисей, усвоение которого позволяло ученику приступать к непосредственному копированию с подлинников. Процесс копирования также включал в себя определенную последовательность действий. Сначала ученик переписывал книги, особенно тщательно перерисовывал «красные» буквы и инициалы, украшенные узорами, затем через прозрачную бумагу или кальку копировал заставки, имеющиеся иконописные изображения, и, наконец, овладев формируемыми у него в процессе обучения умениями и навыками изображения иконы, он приступал к непосредственному копированию с подлинников.

Таким образом, на первом этапе был широко распространен копировальный метод, связанный с отработкой определенных графических действий обучающихся. Укоренение данного метода в отечественном художественном образовании на долгий период с XI до конца XVII века связано с развитием иконописного ремесла, строго канонизированного и требующего владения конкретными графическими умениями. С изменением статуса религии и экономических условий в стране меняется и отношение к изобразительной грамоте.

Второй этап (конец XVII – середина XVIII в.) – этап формирования и распространения **метода упражнений** в развитии графических умений учащихся. Рубеж XVII-XVIII веков характеризуется тем, что иконопись сходит со сцены, а вместе с ней и канонизированный ею копировальный метод. Важно отметить, что, в связи с укреплением могущества России и общим подъемом культуры в стране, необходимость овладения графическими умениями стала остро ощущаться почти во всех профессиях, поэтому повышается роль рисования как общеобразовательного предмета: рисование начинает внедряться в учебные планы Морской академии, Карповской школы Феофана Прокоповича, гимназии при Академии наук. Помимо этого, в начале XVIII века при Санкт-Петербургской типографии организуется первая регулярная школа, так называемая Рисовальная школа, которая сыграла важную роль в развитии отечественного художественного образования, так как в ней появляются новые методические основы. В частности, была издана кни-

га немецкого художника И.Д.Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству». В основу формирования графических умений учащихся И.Д.Прейслер заложил метод упражнений. По его мнению, ученику в первую очередь необходимо изучить графические особенности прямых и кривых линий, затем геометрических фигур и тел и, наконец, их назначения в рисунке. Для этого художник-педагог разработал специальные таблицы, которые последовательно знакомили учеников с определенным графическим умением, затем ученик, копируя предложенное задание из данной таблицы, овладевал им и в результате мог самостоятельно использовать его при выполнении типовых графических задач [3: 13-15].

Таким образом, на смену копировальному методу приходит метод упражнений, направленный на быстрое и эффективное усвоение графической грамоты и на развитие творчества учащихся.

Третий этап (середина XVIII – начало XIX в.) – этап развития **метода рисования с натуры**. Развитие и широкое распространение метода рисования с натуры происходит с 1758 года, с того момента, когда в Санкт-Петербурге по инициативе И.И.Шувалова была основана Академия трех знатнейших художеств – живописи, скульптуры и архитектуры, преобразованная в 1764 году в Императорскую Академию художеств. В созданной Академии начинает складываться русская методическая школа изобразительного искусства. Российский искусствовед И.А.Пронина характеризует созданную здесь школу следующим образом: «За традиционным копированием оригиналов (гравюр и гипсов) предлагался рисунок с натуры, который стал основой обучения всему светскому искусству...» [4: 10]. Главное внимание здесь уделялось формированию графических умений с помощью специально организованной системы обучения рисунку, в основе которой лежал метод рисования с натуры. Сущность данного метода заключалась в доскональном изучении, анализе и передаче натурной постановки. Данный метод требовал большого труда от учеников Академии художеств, а, по мнению советского исследователя и педагога В.С.Кузина, труд является важнейшим условием развития художественных способностей и графических умений [5: 116].

С конца XVIII века сущность метода рисования с натуры претерпевает изменения. С этого времени в сфере методики преподавания рисования активную позицию занимает русский художник-педагог И.И.Урванов, который был убежден, что процесс развития графических умений

будет эффективным в том случае, если, во-первых, он выстроен на основании принципа сочетания теории с практикой, и, во-вторых, рисование с натуры является не пассивным копированием, а сознательным изучением модели [3: 36]. В связи с этим метод рисования с натуры приобретает исследовательский характер и обеспечивает высокий уровень сознательности графической деятельности.

Метод исследовательского рисования с натуры имел еще более широкое распространение в первой половине XIX века, когда особое значение придавалось передаче будущим художникам научных знаний. Процесс обучения в Академии художеств начал строиться на принципах научности и сочетания теории с практикой, которые предъявляли строгие требования как к учащимся, так и к преподавателям.

Таким образом, появление специальных художественных образовательных учреждений (Рисовальная школа и Академия художеств в Санкт-Петербурге) привело к переосмыслению и изменению методических основ художественного образования. Появилась необходимость готовить профессиональных художников, способных выполнять государственные заказы на высоком уровне, и, главное, глубоко выразить сущность переживаемых современным человеком духовных процессов. В связи с этим в рамках третьего этапа в учебный процесс внедряется метод рисования с натуры, требующий развития не только практических действий, но и умственных, исследовательских, эмоциональных, творческих способностей.

Четвертый этап (первая половина XIX – начало XX века) – этап внедрения **метода графического упрощения формы** в процесс развития графических умений учащихся. Наряду с обозначенным выше методом рисования с натуры, русский художник А.П.Сапожников предлагает использовать метод графического упрощения формы, сущность которого описана в его методическом пособии для учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений «Курс рисования» (1834). Согласно педагогической системе А.П.Сапожникова, данный метод следует реализовывать на начальной стадии рисования с натуры, который включает в себя следующие приемы: передача конструктивного строения формы предмета, соблюдение закона перспективного сокращения и передача освещенности объекта в процессе рисования. Он считает, что, успешно освоив данные стадии, ученик сможет использовать полученные графические умения в процессе рисования человеческой фигуры и создания композиции [3: 63].

Следует отметить, что методическое пособие А.П.Сапожникова явилось единственным наиболее основательным на тот период. В целом, ряд исследователей (Н.М.Молева, Н.Н.Ростовцев и др.) заявляют, что во второй половине XIX века методическая система отечественной художественной школы характеризуется снижением уровня и качества подготовки обучающихся по причине того, что она не имела научно обоснованных, отвечающих новым требованиям жизни методов преподавания. При этом традиционный метод рисования с натуры многими отвергался, а на смену академическому рисунку пришли формалистические направления искусства: импрессионизм, кубизм, футуризм. Однако выделим ряд положительных моментов в методике преподавания рисунка. Так, известный русский художник К.П.Брюллов, работая в Академии художеств, внес много нового в академическую традицию обучения рисунку, в частности реализовал метод индивидуального подхода и личного показа. Он был убежден, что формированию графических умений может способствовать непосредственный показ, демонстрация практической работы самим учителем и учет индивидуальных особенностей каждого рисующего.

Особую ценность представляют педагогические взгляды выдающегося отечественного художника-педагога П.П.Чистякова, который ратовал за метод рисования с натуры и разработал систему поверочного рисования, построенную на законах науки и искусства, обеспечивающую уменьшение ошибок учащихся, возможных при построении формы и конструкции изображаемого объекта. Развитие графических умений в данном случае могло идти по пути линейного и тонального выделения отдельных форм изображительного объекта [6].

Таким образом, усилия отдельных педагогов-художников сохранить научные основы учебного рисунка, дать правильное направление преподаванию, уже не имели возможности остановить отступление от многовековых традиций академической школы, происходящего в начале XX века.

Пятый этап (начало XX – вторая половина XX века) – этап **поиска новых методов** развития графических умений учащихся. Возникновением большого количества школ и методик, основанных на принципах развития творческих сил и самодетельности, характеризуется художественное образование начала XX века. Строгая система художественного образования пошатнулась, традиции академической школы рисунка не соблюдались, и на первый план выступили задачи творчества, экспериментаторства, интуиции,

вдохновения [3: 136]. Широкое распространение в это время имело пособие В.В.Кощевича «Современное рисование в народной школе», изданное в 1911 году, которое основывалось на **методе свободного рисования**. В нем предполагалось лишь два вида учебной деятельности – рисование по представлению и декоративное рисование, при этом игнорировался метод рисования с натуры и нивелировалась роль педагога. В результате процесс формирования графических умений не был эффективным, так как, исходя из предшествовавшего опыта, для этого требуются специальный, организованный подход и систематический труд при выполнении графических упражнений и в процессе рисования с натуры. В сущности, распространение метода свободного рисования означает разрушение отечественной академической системы обучения рисунку.

Во второй половине XX века складывается советская школа рисунка, которая избирает новый курс развития художественного образования, заданный педагогом Д.Н.Кардовским. Он предлагал **синтезировать метод рисования с натуры и метод графического упрощения формы** в контексте развития графических умений обучающихся. [7]. В основу синтеза двух методов, описанных выше, он положил ранее не используемый «обруб», то есть упрощение сложной формы предметов до наипростейших геометрических форм. Особенно следует отметить то, что он делал акцент на глубокий анализ формы предмета и отделял задачи учебного рисунка от творческого рисования. Такая методика преподавания вела к эффективному формированию графических умений учащихся, так как способствовала развитию пространственного и аналитического мышления, усвоению действий передачи изображения на плоскости в рамках учебного рисунка и самостоятельному их применению в процессе выполнения творческого задания.

Таким образом, пятый этап охватывает сложный исторический период (XX век), который характеризуется духовным, культурным кризисом, конфликтностью взаимоотношений. Безусловно, государственные, политические условия влияли и на развитие самого изобразительного искусства: появляются и развиваются формалистические направления, в связи с чем и в художественном образовании наступило время поиска новаторских методов, отвержения многовекового опыта национальной школы развития графических умений обучающихся. В результате как каждый художник начал совершенно самостоятельно определять характер своих возможностей и пути своего творчества, так и каждый педагог художе-

ственной школы начал использовать известные ему методы. Во избежание полного разрушения системы отечественного художественного образования, в советский период в художественных школах основным методом стал снова метод рисования с натуры.

Итак, выделим основные тенденции, влияющие на смену методов развития графических умений обучающихся в разные исторические периоды:

- религиозные основания устройства государства и общества;
- изменение экономических и политических условий;
- профессионализация деятельности художника и появление специальных высших художественных школ;
- состояние развития изобразительного искусства.

В современном художественном образовании также существует потребность в повышении качества и уровня развития графических умений обучающихся, в связи с чем, на наш взгляд, необходима реализация ряда положений:

- 1) изучение опыта развития графических умений обучающихся за рубежом;
- 2) проектирование системы развития графических умений, основанной на интегрировании методов, описанных выше, и на личностно-деятельностном подходе, обеспечивающем сознательность и индивидуализацию обучения;
- 3) создание условий систематического включения обучающихся в процесс самостоятельного решения творческих графических задач.

Таким образом, изучение эволюции методов развития графических умений обучающихся позволило выявить ведущие тенденции, влияющие на их смену, проследить процесс становления и формирования художественного образования в России и обозначить положения, раскрывающие факторы повышения уровня развития графических умений учащихся современных школ и вузов художественно-эстетического профиля.

1. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал BestPravo. – 2011. – URL: <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/ubk.htm>
2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. – М.: Проект ФЦПРО на 2011-2015 годы-03, 2008. – 103 с.
3. *Ростовцев Н.Н.* История методов обучения рисованию: Русская и советская школы рисунка: учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1982. – 240 с.

4. *Пронина И.А.* Декоративно-прикладное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX в. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 312 с.
5. *Кузин В.С.* Вопросы изобразительного творчества. – М.: Просвещение, 1971. – 144 с.
6. *Молева Н.М., Белютин Э.М.* П.П.Чистяков – теоретик и педагог. – М.: Просвещение, 1953. – С. 74-76.
7. *Комарова Г.Н.* Казанская художественная школа в контексте российского художественного образования на рубеже XIX – XX веков. – Казань: Изд-во Казан. ун-та культуры и искусства, 2011. – 144 с.
8. *Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф.* Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников. – М.: Педагогика, 1979. – 256 с.

EVOLUTION OF TEACHING METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF LEARNERS' GRAPHIC SKILLS IN NATIONAL ART EDUCATION

N.V.Mishina, Z.M.Yavgildina

The article describes the stages in evolution of teaching methods for graphic skills development in students. It also identifies major trends and positions that explain conditions for improving modern art education in schools and universities of Russia.

Key words: art education, fine arts, drawing, method, graphic skills.

1. Kontsepsiya razvitiya obrazovaniya v sfere kultury i iskusstva v Rossiyskoy Federatsii na 2008-2015 godyi [Elektronnyiy resurs] // Informatsionno-pravovoy portal BestPravo. – 2011. – URL: <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/u6k.htm>(In Russian)
2. Kontsepsiya Federalnoy tselevooy programmy razvitiya obrazovaniya na 2011-2015 godyi. – М.: Proekt FTsPRO na 2011-2015 godyi-03, 2008. – 103 s. (In Russian)
3. *Rostovtsev N.N.* Istoriya metodov obucheniya risovaniyu: Russkaya i sovetskaya shkolyi risunka: ucheb. posobie dlya studentov hudozh.-graf. fak. ped. in-tov. – М.: Prosveschenie, 1982. – 240 s. (In Russian)
4. *Пронина И.А.* Декоративно-прикладное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX в. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 312 с. (In Russian)
5. *Кузин В.С.* Вопросы изобразительного творчества. – М.: Prosveschenie, 1971. – 144 s. (In Russian)
6. *Молева Н.М., Белютин Э.М.* П.П. Чистяков – теоретик и педагог. – М.: Prosveschenie, 1953. – С. 74 – 76. (In Russian)
7. *Комарова Г.Н.* Kazanskaya hudozhestvennaya shkola v kontekste rossiyskogo hudozhestvennogo obrazovaniya na rubezhe XIX – XX vekov. – Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta kulturyi i iskusstva, 2011. – 144 s. (In Russian)
8. *Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф.* Nauchnyie osnovy formirovaniya graficheskikh znaniy, umeniy i navyikov shkolnikov. – М.: Pedagogika, 1979. – 256 s. (In Russian)

Мишина Надежда Валентиновна – аспирант кафедры теории искусств и мировой художественной культуры Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18.
E-mail: tssm09@yandex.ru.

Mishina Nadezhda Valentinovna – postgraduate student, the Department of Theory of Arts and World Art Culture, Kazan (Volga Region) Federal University.

18 Kremlevskaya Str., Kazan, 420008, Russia.
E-mail: tssm09@yandex.ru.

Явгильдина Зилия Мухтаровна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая Высшей школой искусств им.С.Сайдашева Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18.
E-mail: zilia.javgi@gmail.com.

Yavgildina Ziliya Mukhtarovna – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of S.Saidashev Graduate School of Arts, Kazan (Volga Region) Federal University.

18 Kremlevskaya Str., Kazan, 420008, Russia.
E-mail: zilia.javgi@gmail.com.

Поступила в редакцию 15.02.2014