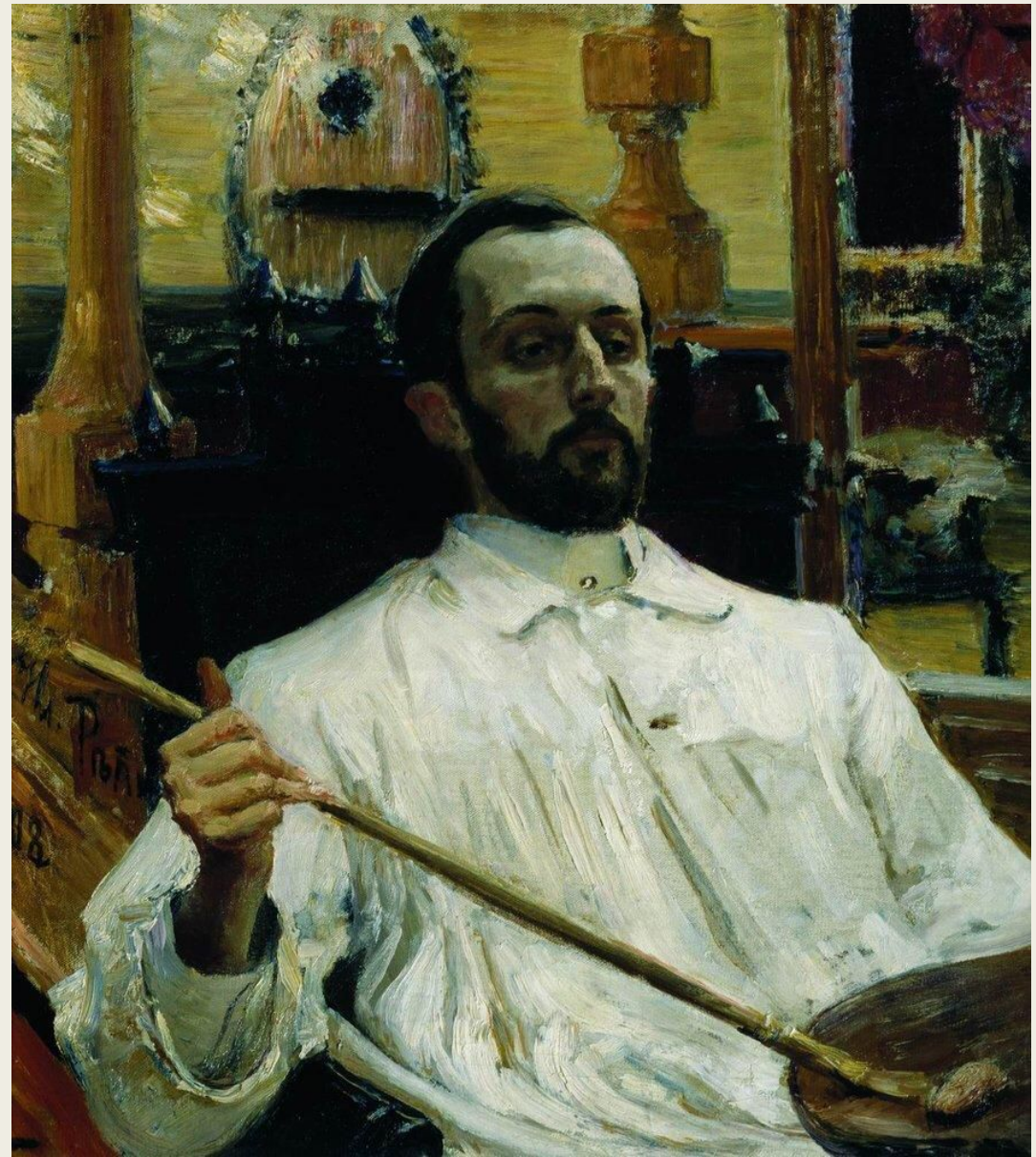

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ Д. Н. КАРДОВСКОГО

Когда я был молод, мои стремления, мои мечты о прекрасной живописи и рисунке были беспредельны, без охвата. Стал взрослым: мне казалось, что я служу хотя и ограниченному, но все-таки большому и достойному делу живописи. Теперь, в старости, я вижу, насколько мало и ничтожно то, что я сделал и чему посвятил свою жизнь. Только воспоминания о незабываемых прекрасных моментах работы, с молодёжью сглаживают горечь этого сознания — с молодёжью, через беспредельные восторги которой, я снова возвращался к молодости. Д. Н. Кардовский.

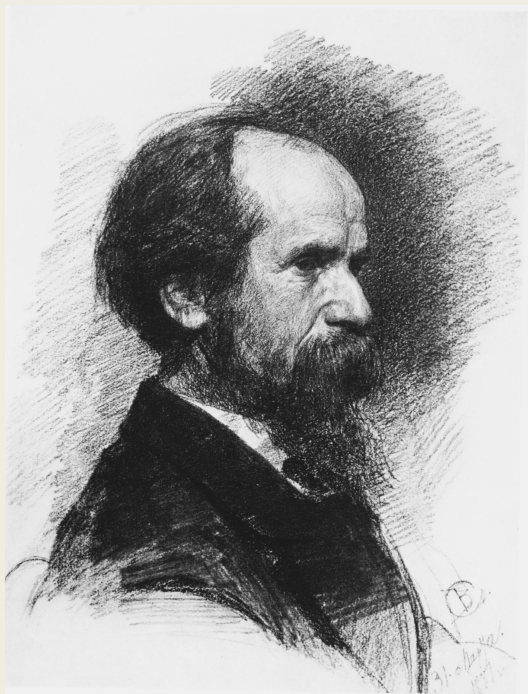
«Нет ни одного ученика Д. Н. Кардовского, который не вспоминал бы с тёплым чувством и признательностью дни своего учения у него», — так рассказывал о художнике педагоге Кардовском И. Э. Грабарь.

Организовывая работу в мастерской, выстраивая логику взаимоотношений с учениками, Д. Н. Кардовский основывался на мысли о том, что «без взаимного доверия немыслимо никакое обучение». В круг своих обязанностей он ставил не только обучение художественному ремеслу, но так же и поднятие культурного уровня учеников.

Портрет работы И. Репина

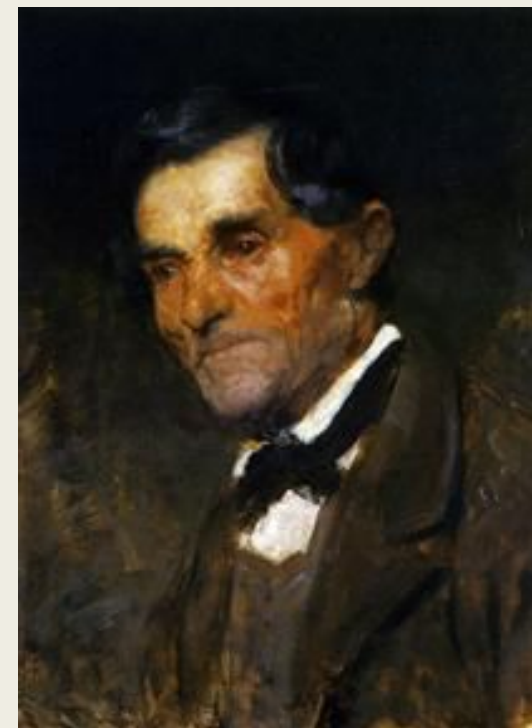
В чём же состояла методическая система Дмитрия Николаевича? Чтобы охарактеризовать его подход к рисунку, нужно отметить, что вся система его педагогических взглядов сложилась под воздействием многих лет обучения в мастерской П. П. Чистякова, И. Е. Репина, А. Ажбе.

Павел Петрович Чистяков

Илья Ефимович
Репин

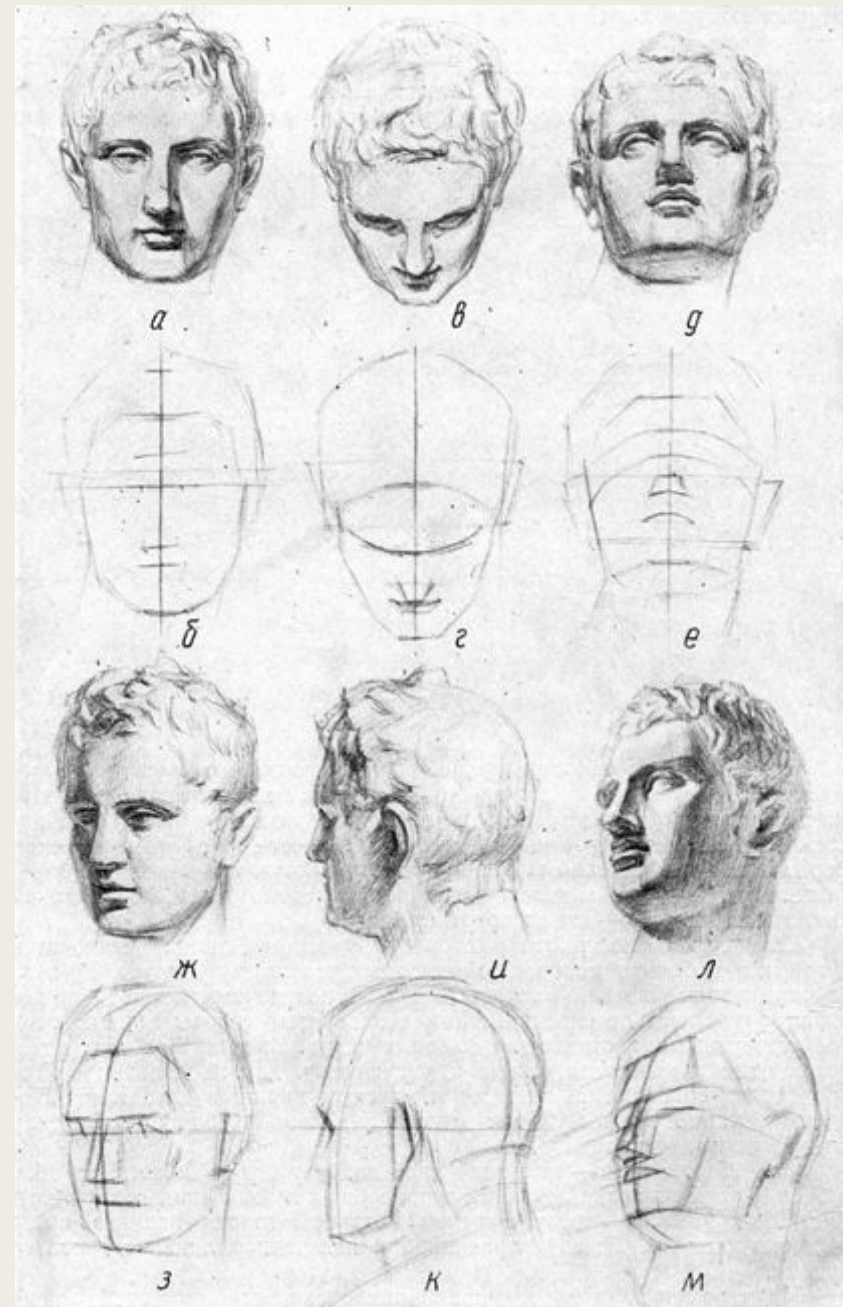

Антон Ажбе

Основой всей системы преподавания Д. Н. Кардовского являлся рисунок головы человека.

В основу школы рисунка и живописи, по Кардовскому, должно быть положено изучение законов изображения объёмной формы.

Рисунок — построение графическим путём объёмной формы на плоскости, следовательно, прежде всего, необходимо овладеть рисунком, чтобы в дальнейшем на его основе и в связи с формой строить живопись.

Методика преподавания строилась на следующих принципах:

- Обучение рисунку и живописи от начала до конца должно вестись только по натуре
- Моделями для изучения является натюрморт (мертвая натура) и человек (голова, одетая и обнаженная человеческая фигура)
- Копирование образцов живописи и рисунка, а также рисование античных фигур и гипсовых масок можно рекомендовать только старшим школьникам для развития художественного чутья

Перед учащимися ставилась задача построения графическими средствами трёхмерной объёмной формы на двухмерной плоскости листа. Дмитрий Николаевич учил видеть и изображать «БОЛЬШУЮ форму», работать «БОЛЬШОЙ линией», «БОЛЬШИМ ТОНОМ».

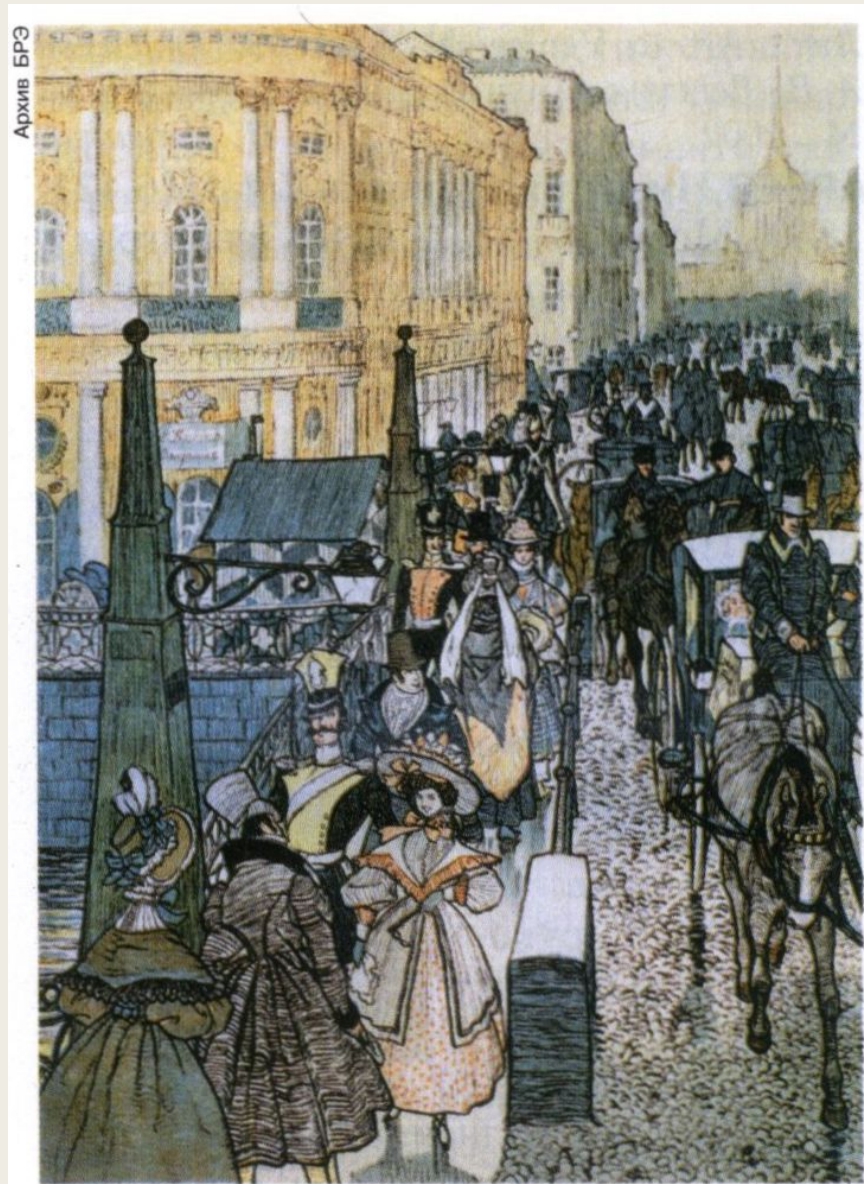
Кардовский объяснял, что БОЛЬШАЯ (обобщенная) объёмная форма — это «масса, имеющая тот или иной характер, подобно геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру... Таким образом, живая форма «повторяет законы расположения света по перспективно-уходящим плоскостям»

«Рисовать необходимо живую форму, живого человека, а не болванку формы. У рисующего глаз должен видеть, голова рассуждать, а рука делать» — так говорил П. П. Чистяков. Эту же мысль неоднократно повторял Д. Н. Кардовский.

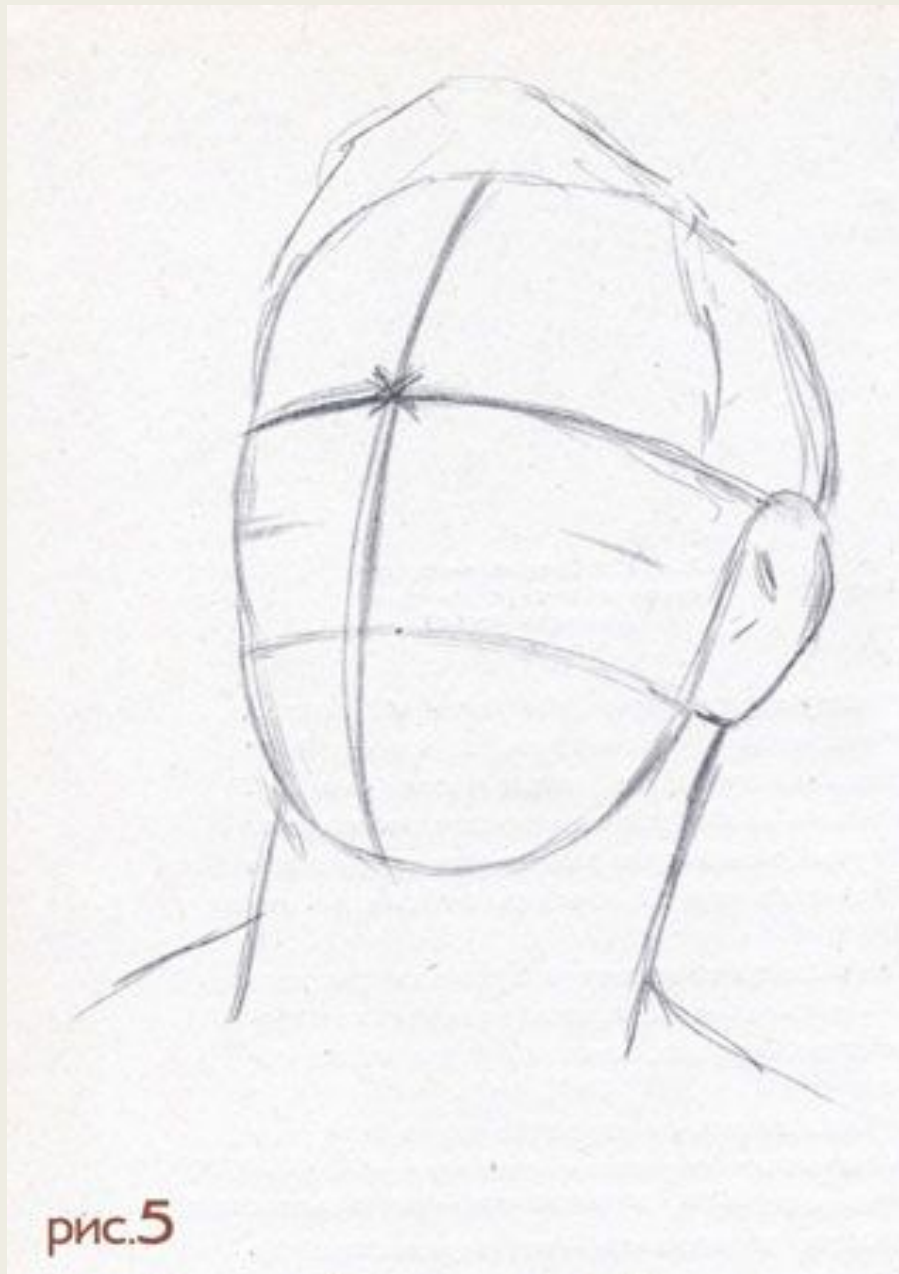

Иллюстрация к «Каштанке»
Д. Н. Кардовского

Д. Н. Кардовский учил рисующих «мыслить и работать отношениями». Этот принцип работы важно усвоить учащимся для развития цельного видения натуры и применять его и в рисунке, и в живописи, и в композиции. Учащимся следует объяснить, что «передавая в рисунке свет, нужно отметить, где он имеет наибольшую интенсивность и где он выражен наименее сильно, а затем, все остальные градации его силы брать в отношении к этим максимумам и минимумам»

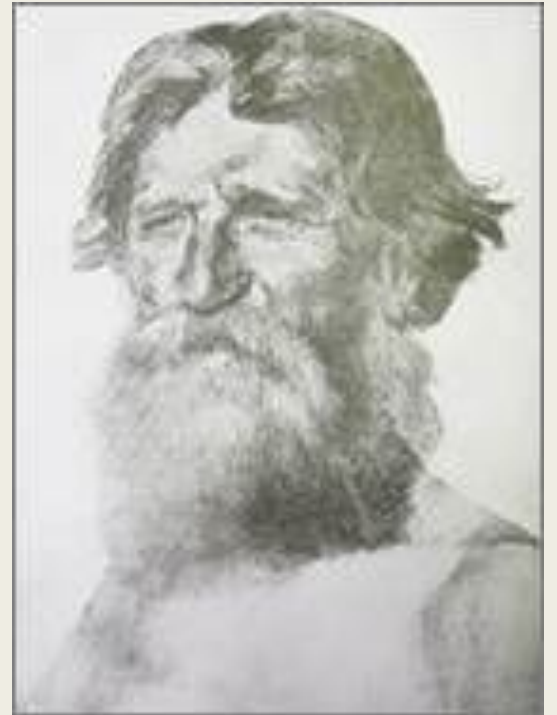

Д. Н. Кардовский. Иллюстрация к повести «Невский проспект» Н. В. Гоголя. 1905.

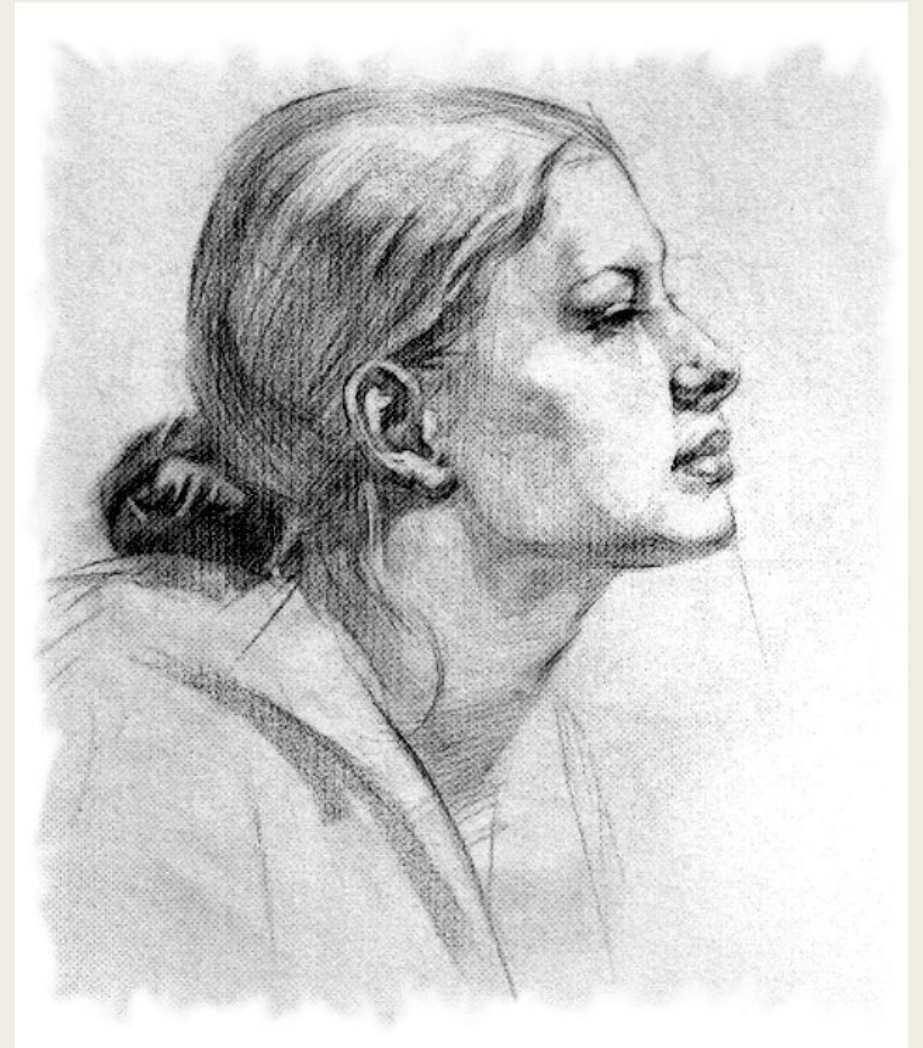

Начинать рисунок, по мысли Кардовского, следовало с того, чтобы «как можно быстрее очертить в самых общих линиях всю модель», будь то фигура человека, голова или натюрморт. Общими без деталей линиями нужно было создать цельное обобщённое представление о модели и её расположении в пространстве, разместить модель на листе. «При этом нужно заботиться не только о том, чтобы быстро схватить пропорции, характер и построение изображаемого, но также непременно и о том, чтобы хорошо расположить на плоскости рисунок»

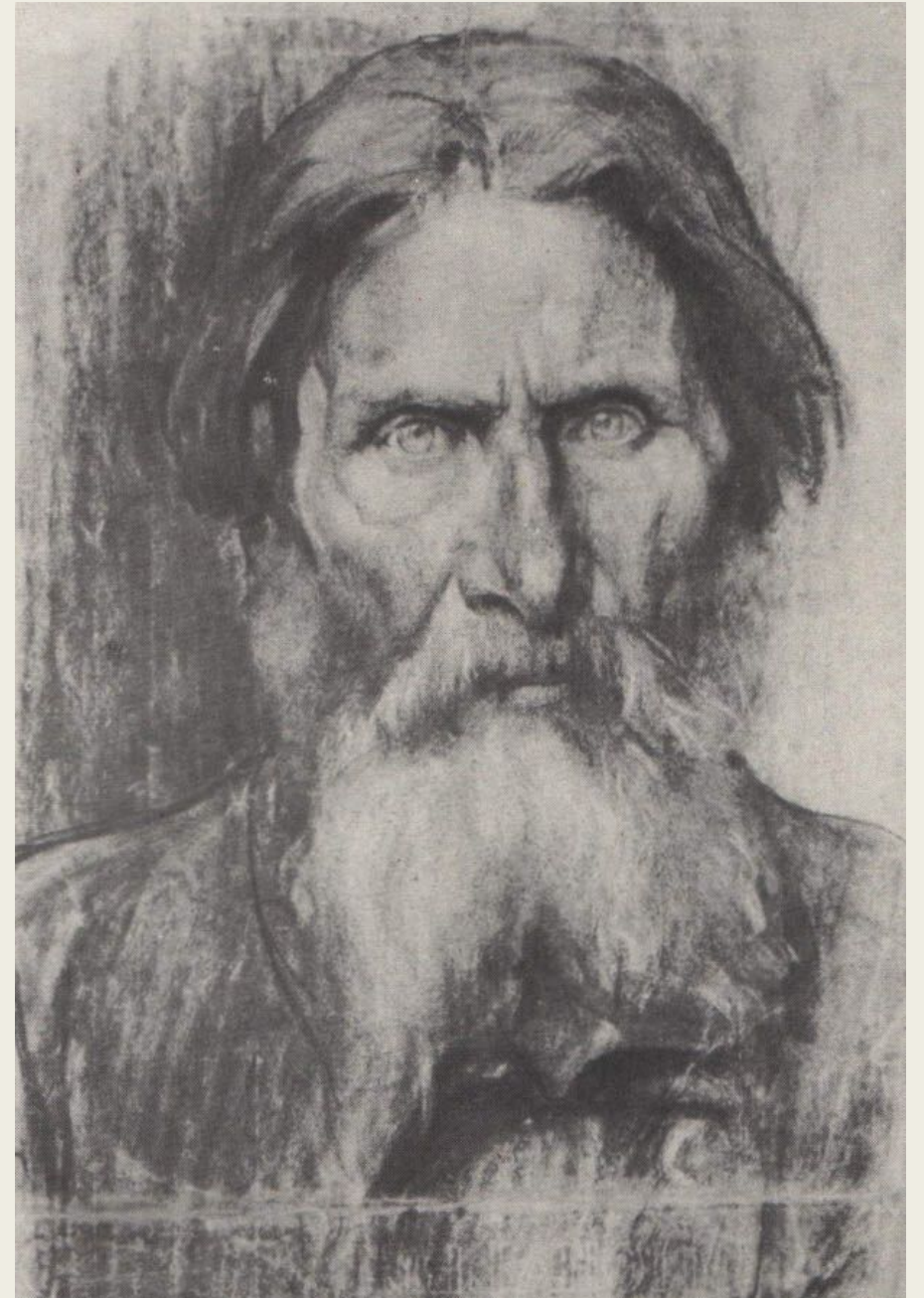
Второй этап рисования, по Кардовскому, решает задачу наполнения общего абриса объёмной формой. Для этого внутри контуров намечают главные массы, ограниченные плоскостями и делают это с помощью тона. «Начинают обычно в одну силу: оставляют чистой бумагу для поверхностей, освещённых прямыми лучами света, и закрывают в одну силу поверхности, этими лучами не освещённые. Делается это для того, чтобы скорее наполнить контуры ёмким содержанием, благодаря чему облегчается возможность правильно установить пропорции, так как рисунок выполняется по трёхмерной форме»

Третий этап работы над рисунком, по методике Кардовского, заключается в проверке конструкции, характера, размера, пропорций «большой» формы и внесении в рисунок «жизненных подробностей». Вот здесь то и нужно вспомнить, что «характеров, например носа, бесконечное количество, а основная схема одна», но при этом, «рисовать нужно не призму, а нос, а призмой руководствоваться в построении носа как большой формы.

Кроме того, Д. Н. Кардовский в своей методике отводит важное место регулярному выполнению набросков как с натуры, так и по памяти, доказывая необходимость подобной работы для развития композиционного мышления, зрительной памяти, формирования технических навыков рисования человека и приобретения творческой свободы молодыми художниками.

Методика и педагогическая практика Д. Н. Кардовского представляют собой богатейшее наследие отечественной художественной школы. Для современного учителя рисования опыт художника-педагога Д. Н. Кардовского — сокровищница педагогических идей

Портрет работы Бориса Кустодиева