

ОБЗОРНАЯ ЛЕКЦИЯ № 1

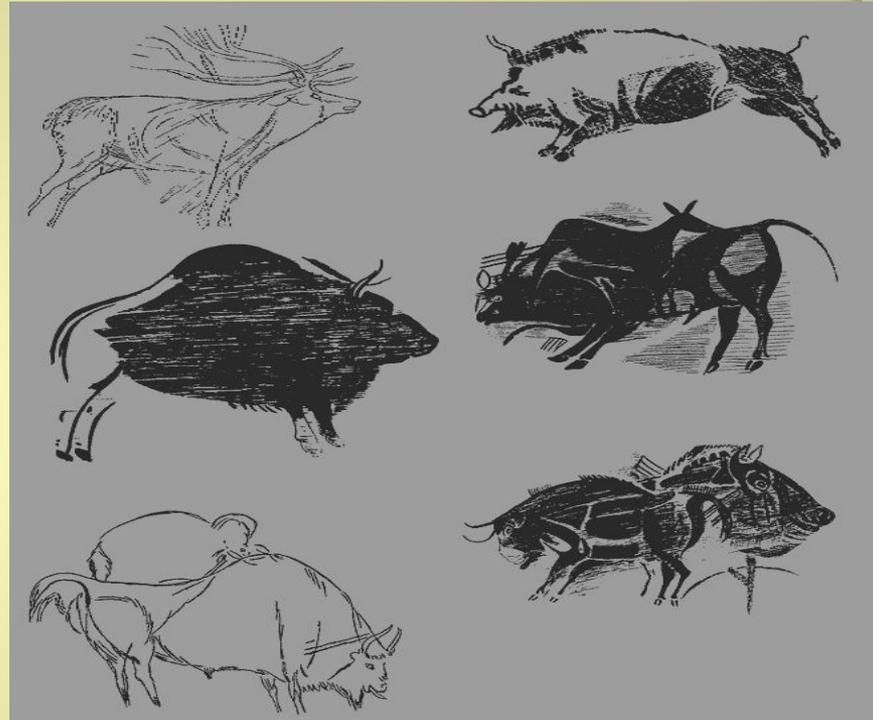
**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
МЕТОДИКИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

1. История развития художественного образования в Древнем мире и Средневековье

- ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО
- Умение рисовать всегда имело и имеет немаловажное значение для человека, а его использование служило и служит одним из средств общения между людьми.
-
-

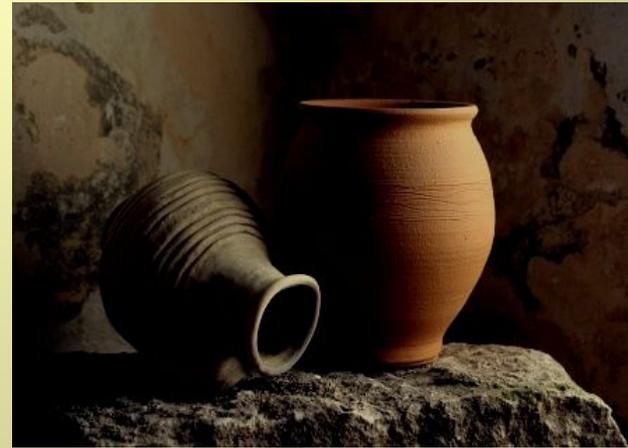

- ③ Развивать свои навыки в рисовании человек начал с глубокой древности. Уже первобытные люди достигали в этом больших успехов, о чем убедительно свидетельствуют рисунки, найденные археологами. Среди этих изображений мы находим убедительно переданный образ северного оленя, степной лошади, мамонта, и другие сцены из реальной жизни (см. рис. 1,2).

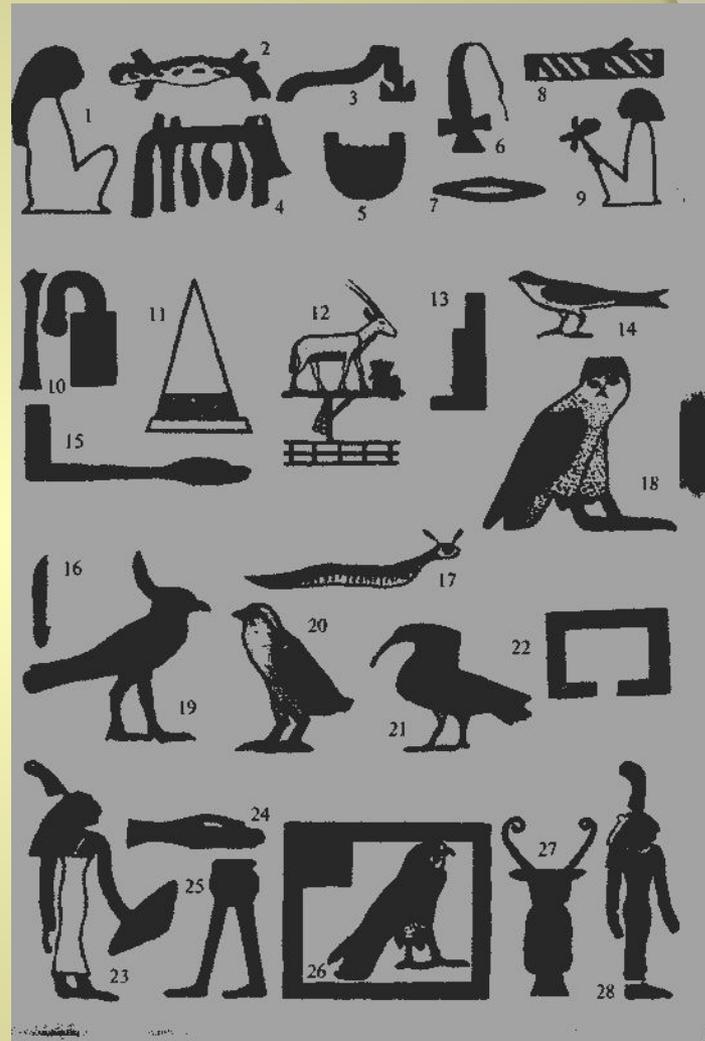
- Особенно важно отметить, что все эти изображения носили **магический ритуальный характер** и, таким образом, являлись **своеобразной формой передачи человеческой мысли** .
- На этой основе впоследствии возникло и развилось письмо, вначале **пиктографическое** (рисуночное), затем **идеографическое**, где каждый знак соответствовал слову или его части, и, наконец, **буквенно-звуковое**.

- ⊙ **В эпоху неолита** Земледельческий и ремесленно-производственный характер неолита изменил отношение человека к искусству. Умение рисовать человек стал использовать для украшения предметов своего ремесла, главным образом предметов гончарного производства. В эпоху неолита изделия гончарного искусства покрывались орнаментом (см. рис.5,6).

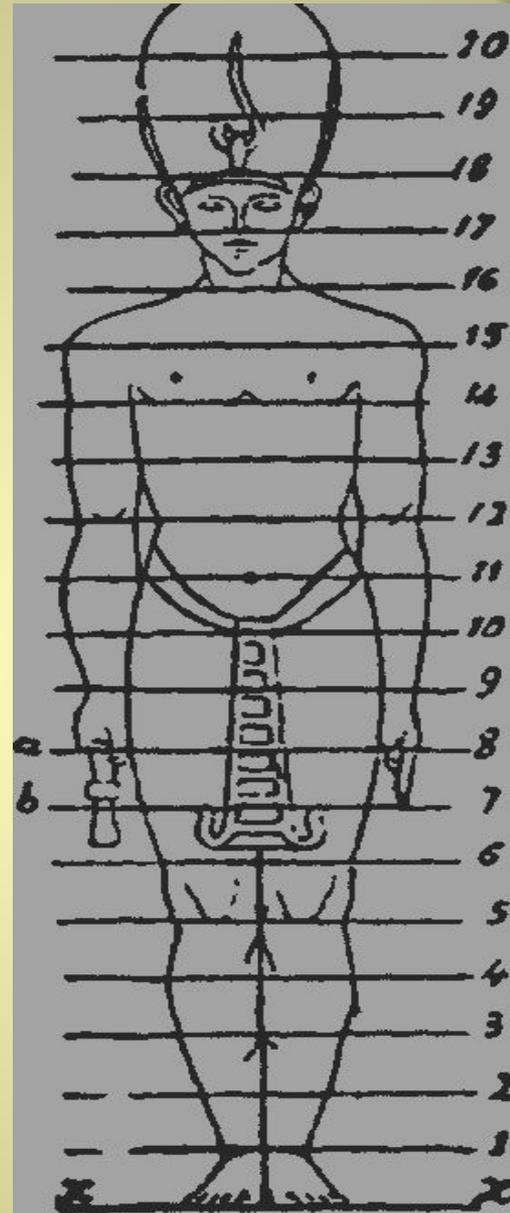

- В связи с этим стали возникать и **методы обучения**. Художник-ремесленник уже не оставался равнодушным к успехам своего ученика. Для него стало важным, чтобы ученик, перенимая его искусство, становился помощником, а впоследствии и продолжателем его дела, овладевая его мастерством.
- Для этого учителю приходилось по несколько раз показывать ученику, как надо работать, как изображать тот или иной узор.
- **Таким образом**, стали вырабатываться **приемы и методы обучения**. Но четко разработанных принципов обучения еще не было.

- ① **ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ**
- ② В Древнем Египте **рисованию** учили в школах **наряду с черчением.**
- ③ Окончив школу, юноша должен был **уметь измерить и начертить площадь поля, зарисовать план помещения, нарисовать и вычертить схему канала.**

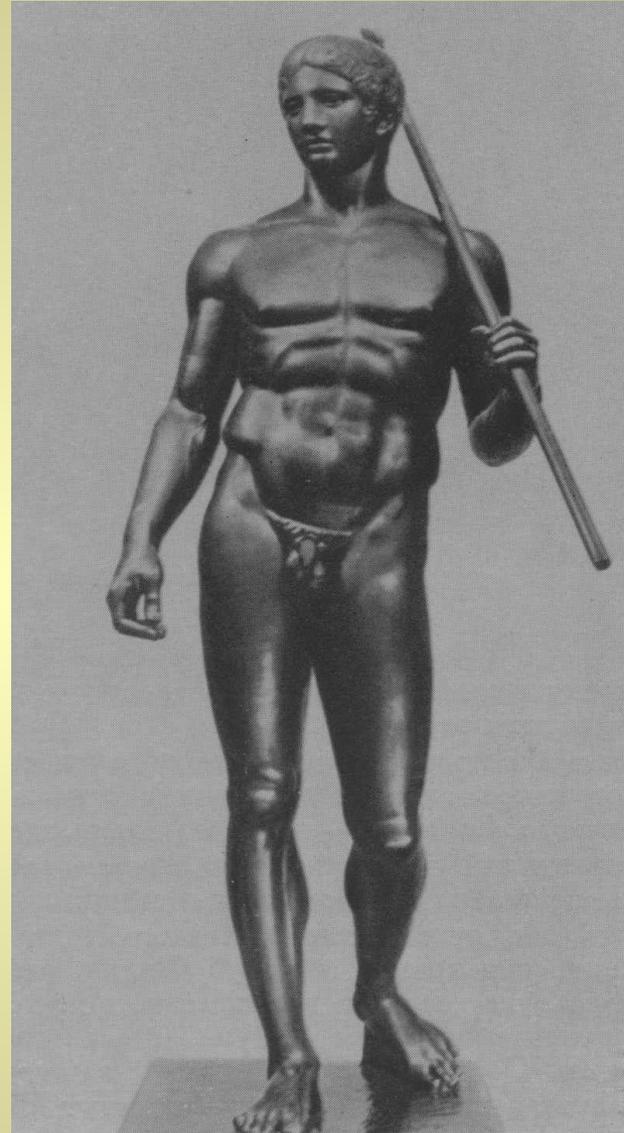
- **Впервые, с рисованием как общеобразовательным предметом** мы встречаемся у древних египтян.
- Обучая рисованию, педагог заставлял **ученика не наблюдать природу, а заучивать** отдельные **формулы и схемы** изображения форм предметов по таблицам и **образцам**, обучение в египетской школе требовало только механического навыка.

- Ведущей школой Древнего царства была мемфисская придворная школа архитекторов и скульпторов.
- Эта школа была как бы художественным центром, вокруг которого группировались другие школы.
- **Вывод:** египтяне положили начало теоретическому обоснованию практики рисования. Они первыми стали устанавливать **законы изображения** и обучения им нового поколения.

- **ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ.** Древнегреческие художники по-новому подошли к проблеме обучения и воспитания и значительно **обогатили методы преподавания.**
- В своих теоретических трудах греческие художники Паррасий, Эвпомп, Памфил, Апеллес и другие указывали, что в мире царит **строгая закономерность** и сущность прекрасного заключается в стройном порядке, в **симметрии, в гармонии частей и целого**, в правильных математических соотношениях.

- Так, в 432 году до н. э. в Сикионе скульптор **Поликлет** из Аргоса написал сочинение "Канон" об идеальном пропорциональном соотношении между частями человеческого тела. Для иллюстрации своих теоретических положений он создал статую "Дорифор", или "Копьеносец", которая стала использоваться как учебное наглядное пособие (см. рис. 11).

Сикионская школа рисунка

- Сикионская школа рисунка, основанная Эвпомпом, базировалась на научных данных естествознания и строго придерживалась законов природы.
- Эта школа придерживалась **научного метода** обучения, она стремилась **приблизить ученика к природе**, раскрывала ее закономерности, воспитывала любовь к изучению красоты природы. Из Сикионской школы вышли такие прославленные художники, как Памфил, Мелантий, Павзий и великий Апеллес.

О технике рисунка

- Рисовали преимущественно на деревянных (буковых) дощечках.
- Буковые доски готовились двумя способами:
- для рисования стилусом (заостренной металлической или костяной палочкой) доски покрывали слоем воска, иногда воск подкрашивали каким-нибудь цветом;
- для рисования краской и кистью буковую доску грунтовали левкасом белого цвета (излюбленный метод работы в Афинской школе). Такие доски применялись главным образом для ученических работ.
- Для набросков и эскизов. На воощенных дощечках рисовальщик стилусом выцарапывал рисунок, например абрис какой-нибудь фигуры.

ВЫВОД

- в Древней Греции был заложен **метод научного понимания искусства**.
Греческие художники-педагоги призывали своих учеников и последователей изучать природу, наблюдать ее красоту, указывали, в чем она заключается. Греческие художники-педагоги впервые установили метод обучения рисунку, в основе которого лежало **рисование с натуры**.

- **ДРЕВНИЙ РИМ.**
- Эпоха римского владычества, на первый взгляд, создает все условия для дальнейшего развития методов обучения реалистическому рисунку. Широкое распространение получает ***портретное искусство.***

- Однако римляне не внесли **ничего нового** в методику и систему преподавания, продолжая пользоваться достижениями греческих художников.
- Более того, много ценных положений рисунка они **растеряли**, не сумев их даже сохранить.
- Художники Рима в основном копировали произведения замечательных художников Греции.

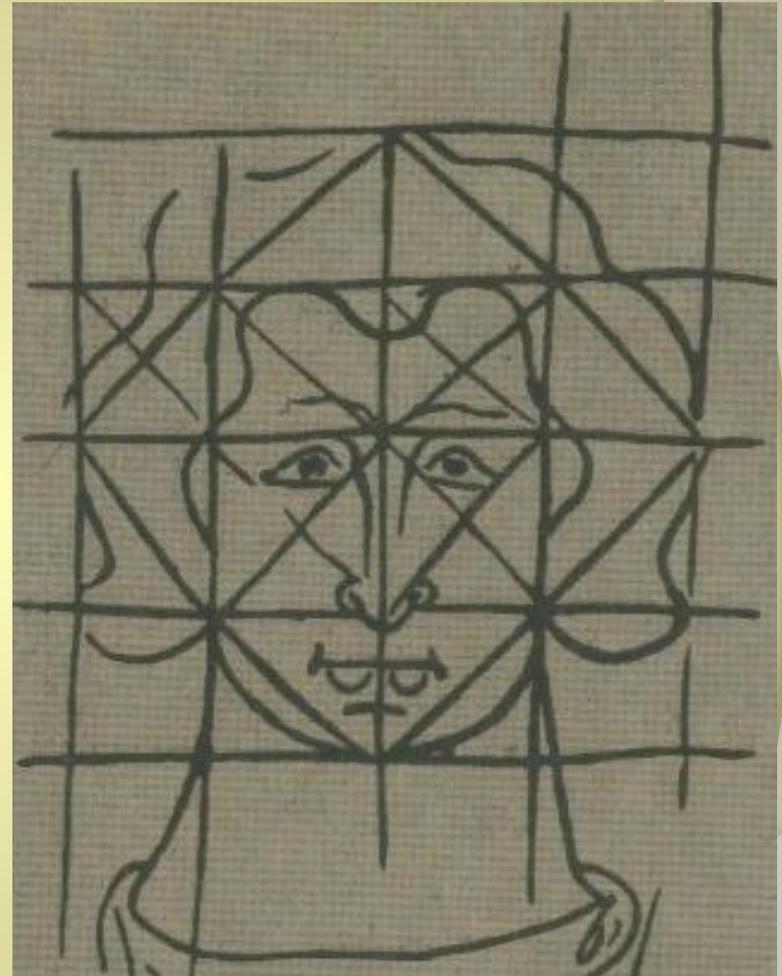
- Постановка преподавания была иной: В Риме педагога больше интересовала ремесленно-техническая сторона дела, скорее подготовить художника-ремесленника (больше мастеров для оформления своих домов, например).
- Отсюда вполне естественно, что при обучении рисованию **преобладало копирование с образцов, механическое повторение приемов работы.**
- В технике рисунка римляне впервые стали употреблять в качестве рисовального материала **сангину** (красивый красновато-коричневый оттенок) – податлива в работе, лучше закреплялась на гладкой поверхности

Вывод:

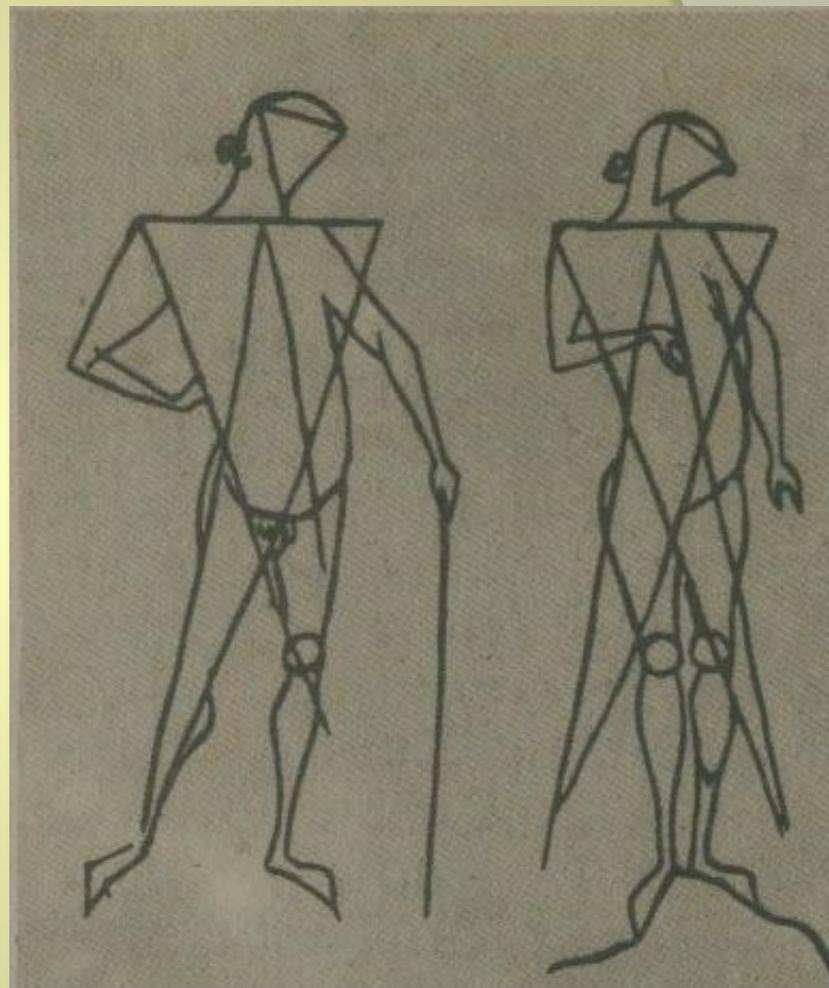
- римские художники высоко ценили работы греческих, сами активно развивали **портретную живопись**.
- Обучение рисованию было широко популярно, однако никаких новых методик в обучение введено не было, более того система обучения рисованию упростилась.
- Педагог, обучая рисованию, старался **подготовить художника-ремесленника** для выполнения бытовых и коммерческих заказов.

- В эпоху **средневековья** достижения реалистического искусства были преданы забвению. Художники не знали ни тех принципов построения изображения на плоскости, которыми пользовались великие мастера Древней Греции, ни достижений в области методики обучения, с помощью которых те воспитывали замечательных рисовальщиков и живописцев.

- ⊗ Основой обучения считается **механическое копирование образцов**, а не рисование с натуры. Одна из попыток теоретически обосновать закономерности построения в рисунке различных форм принадлежит **Виллару де Оннекуру**.

- Он идет не от закономерностей строения форм природы к рисунку, а, наоборот, **от рисунка к отвлеченным математическим расчетам.**
- Его интересовал не сам рисунок как таковой и правила его построения, а **специфические задачи архитектора.**

Вывод:

- в эпоху средневековья развитие рисования как учебной дисциплины было приостановлено.
- Более того, те научно-теоретические положения реалистического рисунка и методы его преподавания, которые были выработаны художниками античности, в эту эпоху были фактически уничтожены.

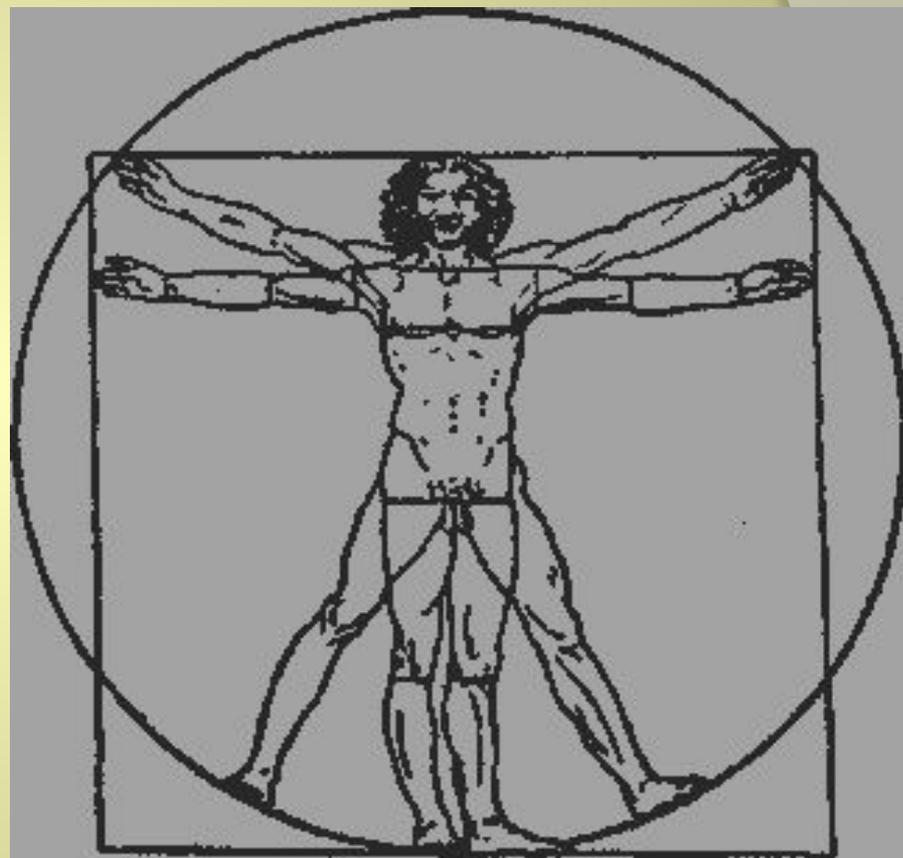
2. Эпоха Возрождения и методы преподавания изобразительного искусства

- **ВОЗРОЖДЕНИЕ** открывает новую эру и в истории развития изобразительного искусства, и в области методов обучения рисованию. Хотя рисование как учебный предмет не было включено в школьный курс, все же эпоха Возрождения внесла большой вклад в теорию методики преподавания рисования и для профессионального обучения, и для общеобразовательного. Художники этого времени заново **разрабатывают теорию изобразительных искусств, а вместе с тем и методы обучения рисунку.**

Над проблемами рисунка начинают работать лучшие мастера изобразительного искусства: Ченнини Ченнино, Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрер и многие, многие другие

Так, Леонардо да Винчи на основе литературных сведений об искусстве Древней Греции разработал квадрат древних (см. рис.20).

- Они указывали, что в основу обучения должно быть положено **рисование с натуры**. Эту мысль мы находим почти во всех трактатах.
- Например, Ченнини Ченнино в своем трактате пишет: "Заметь, что самый совершенный руководитель, ведущий через триумфальные врата к искусству, — это **рисование с натуры**. Оно **важнее всех образцов**; доверяйся ему всегда с горячим сердцем, особенно когда приобретешь некоторое чувство в рисунке".

- Рисование Альберти рассматривает как серьезную научную дисциплину, обладающую столь же точными и доступными для изучения **законами и правилами, как математика.**
- Давая научное обоснование методу обучения, Альберти тем самым рассматривает рисование не как механическое упражнение, а как **упражнения способствующие развитию способностей ученика.**
- Эта мудрая установка дала позже Микеланджело возможность сказать: **"Рисуют головой, а не руками"**

- Ценные методические положения выдвинул в трактате "Три книги о живописи" Леон Батиста Альберти. Эта работа является значительным трудом по теории рисования эпохи Возрождения. Трактат рассказывает не столько о живописи и красках, сколько о рисунке и основных положениях правильного построения изображения на плоскости.

Рассматривая этот труд как своеобразный учебник, мы должны констатировать здесь наличие **основных дидактических положений**.

Метод завесы .

- Метод заключался в следующем: между натурой и рисовальщиком устанавливалась картинная плоскость (завеса), которая могла быть двух видов: рама с натянутой прозрачной кисеей или калькой, на которой художник и делал свой рисунок, либо рама с натянутыми нитями. Чтобы рисовальщик имел постоянную точку зрения и мог точно соблюдать правила перспективы, к завесе прилагался специальный прибор (прицел), через который художник и вел наблюдения.

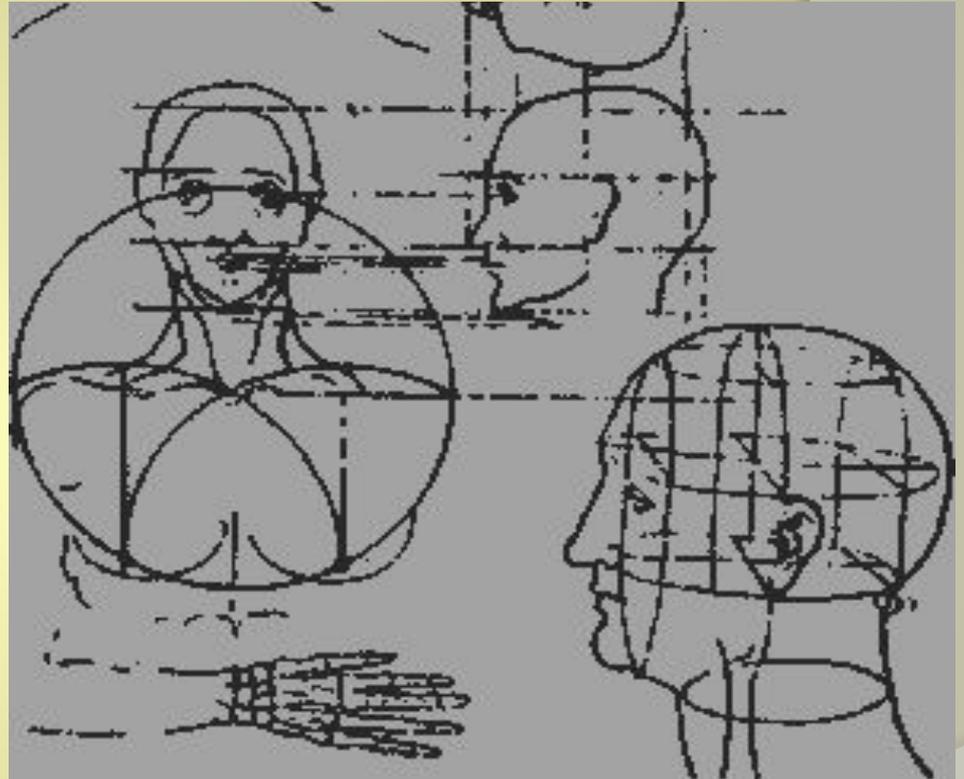
- ⊙ Леонардо (как и Альберти) смотрит на рисунок как на серьезную **научную дисциплину**. В некоторых положениях Леонардо да Винчи идет дальше, смотрит на вещи глубже, чем Альберти. Говоря о той же завесе, которую восхваляет Альберти, Леонардо да Винчи правильно отмечает, что **она вредна ученику**.

- Много времени уделял Леонардо да Винчи научным обоснованиям теорий рисунка. Он занимался анатомическими исследованиями, установлением законов пропорционального членения человеческой фигуры и другими проблемами изобразительного искусства. Весьма положительным является также **метод закрепления пройденного путем рисования по памяти**

- ⊙ **Дюрер**, считал, что в искусстве нельзя полагаться только на чувство и зрительное впечатление, а необходимо опираться на точные научные знания. Научные знания, утверждает Дюрер, обеспечивают художнику твердый и надежный успех в работе вместо случайных удач и падений.

- Особенно большую ценность для обучения рисунку представляет **метод обобщения формы**, предложенный Дюрером.
- Обобщая форму руки до простейших геометрических форм, рисовальщик намного упрощает задачу, и она оказывается не только легкой для опытного художника, но и доступной для начинающего.

- Подводя итоги, деятельности художников эпохи Возрождения, в первую очередь, отметим ту колоссальную работу, которую они проделали в области **научно-теоретического обоснования правил рисования**. Их труды по вопросам **перспективы** помогли художникам справиться с труднейшей проблемой **построения изображения трехмерной формы предметов на плоскости**. Многие художники эпохи Возрождения, увлекаясь перспективой, целиком посвящали свое время этому делу.

3. Академическая система художественного образования в 16-19 вв.

- **XVI-XVIII** века в истории методов обучения рисованию следует рассматривать как период формирования новой **педагогической системы** – академической.
- Начало академической системы было положено частными школами Просперо Фонтаны, Кальварта, Академией рисунка во Флоренции (1563 г.), Академией св. Луки в Риме (1577 г.) и "Академией вступивших на верный путь" братьев Карраччи, основанной между 1585 и 1588 годами, где постепенно вырабатывались в процессе педагогической практики основные положения методики преподавания рисунка.

Самой крупной и богато оснащенной **учебными пособиями** была частная мастерская великого фламандского художника **Питера Пауля Рубенса (1577-1640)**.

- В мастерской Рубенса было разработано большое количество различных учебных пособий, среди которых **специальное пособие по рисунку, в котором пропорциональное членение фигуры человека на части проводится на основе математического расчета и геометрического построения формы.**

- Рисунок в системе художественного образования по-прежнему рассматривается **как основа основ.**
- Но обучение рисованию с натуры начинается со **штудирования классических образцов античного искусства.**
- Только **штудирование** древнегреческих скульптур поможет начинающему **познать законы природы и искусства,** только классические образцы помогут художнику понять идею красоты и законы прекрасного - утверждали в академиях.

Основная заслуга братьев Карраччи заключалась в том, что они почувствовали необходимость создания и разработки специальной ***системы обучения искусствам*** .

- Вначале учащиеся знакомились с элементарными приемами рисования, затем приступали к рисованию с «образцов», после этого к рисованию с гипсов и наконец с живой натуры, причём досканально изучалась анатомия человека.

48. Римская Академия художеств 1600 года

- Особенно много было сделано академиями в области методики преподавания **рисунка, живописи, композиции**. Почти каждый преподаватель академии, прежде всего, думал о том, как усовершенствовать методику, как облегчить и сократить ученикам процесс усвоения учебного материала. Методика обучения и воспитания должна строиться на научных основах, утверждали они, искусство, успех художника - это не дар божий, а результат научного познания и серьезного труда.

**Джошуа Рейнольдс,
президент Королевской Академии художеств с 1768
года**

- Рейнольдс с большой убедительностью отстаивал академические принципы обучения. Но при этом он был противником **схоластики** — зазубривания схем и канонов. "Одна из величайших ошибок в методе преподавания всех академий", по его мнению, состоит в том, что "учащиеся никогда точно не рисуют те живые модели, которые они перед собой имеют...».

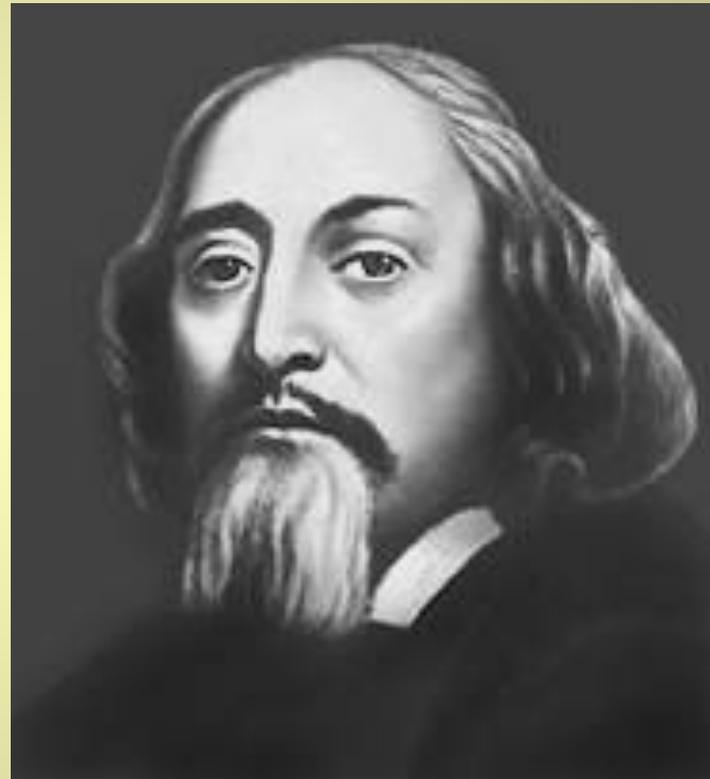

таким образом,

- XVII век внес много нового и прогрессивного в методику преподавания художественных дисциплин. Рисунок выделяется в самостоятельный учебный предмет, где прослеживается четкая методическая последовательность усложнения учебных задач: копирование с образцов, рисование с гипсов, рисование с натуры. Эта система обучения давала очень хорошие результаты. Все художники этого направления прекрасно владели рисунком, что мы легко обнаруживаем в каждом их произведении, будет ли это графическая или живописная работа.
- Эффективность академической системы преподавания заключалась в том, что обучение искусствам проходило одновременно с **научным просвещением и воспитанием высоких идей.**

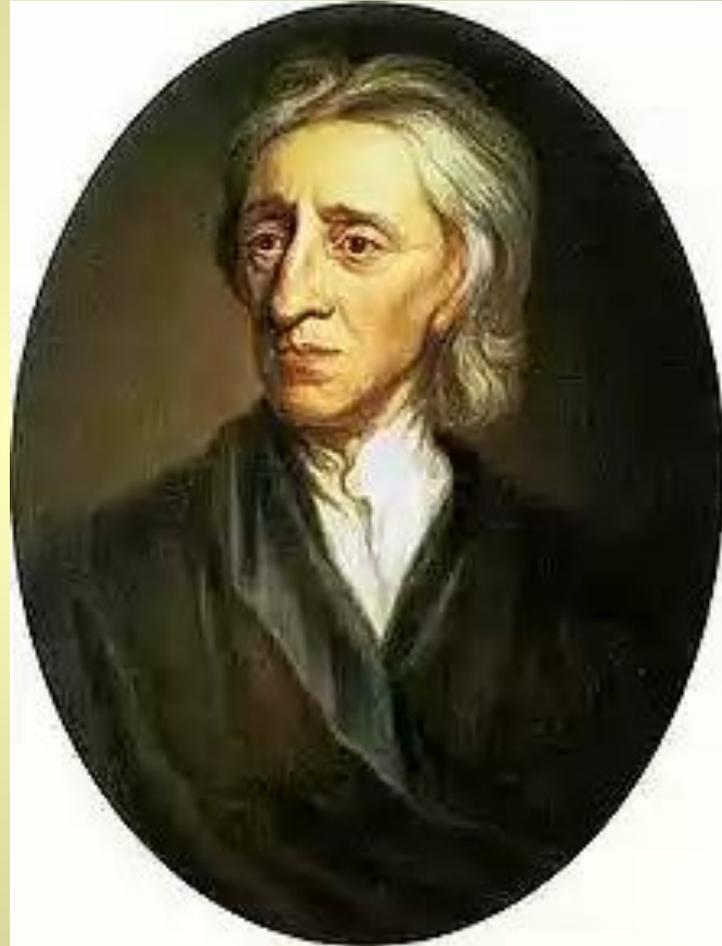
Положение о пользе рисования как общеобразовательного предмета было высказано великим чешским педагогом **Я А. Коменским** в его «Великой дидактике».

- Правда, Коменский еще не решался включить рисование в курс школьного обучения в качестве обязательного предмета. Но ценность его мыслей о рисовании состояла в том, что они были тесно связаны с вопросами педагогики. Особую ценность для нас представляют мысли Коменского о необходимости изучать методы преподавания (см.

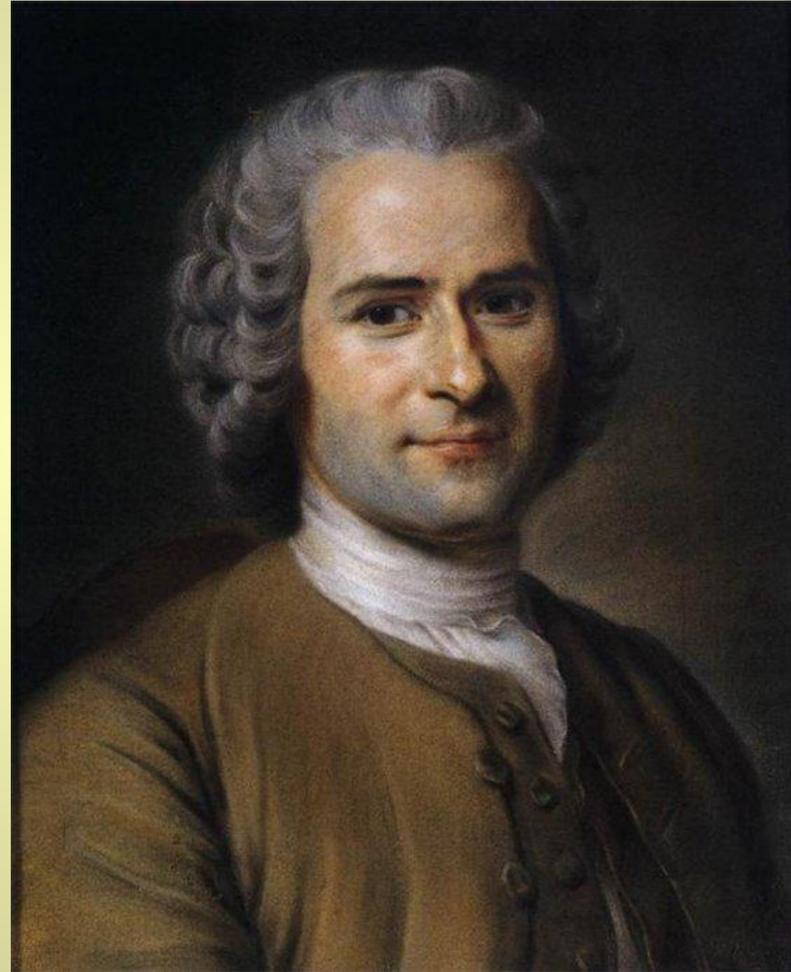
Почти одновременно

- с Коменским общеобразовательную ценность рисования стал отстаивать английский педагог и философ Джон Локк.
- Он ограничился общими рассуждениями о пользе обучения

Более обстоятельно

- о рисовании как общеобразовательном предмете говорил французский философ-энциклопедист Жак-Жан Руссо. Он считал, что обучать рисованию нужно исключительно с натуры и что у ребенка не должно быть другого учителя, кроме самой природы

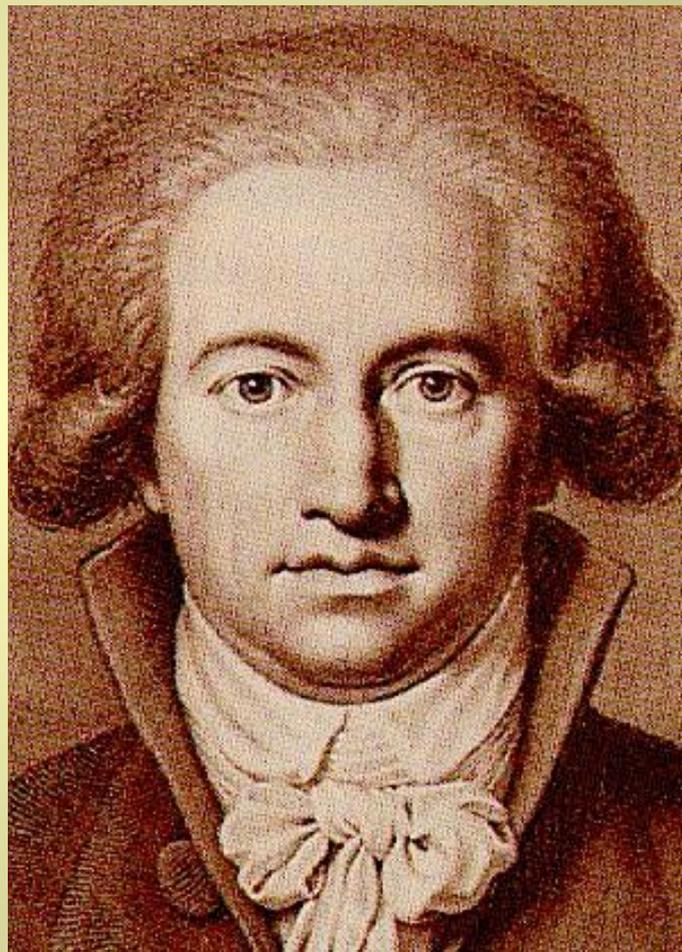
Только в начале XIX века оно начинает входить в круг школьных занятий. Инициатива в этом деле принадлежала швейцарскому педагогу **Иоганну Генриху Песталоцци**

- Рисование в школе рассматривает как **общеобразовательный предмет**. Все знания, по его мнению, исходят из **числа, формы и слова**. Первым шагом к познанию служит созерцание. Чтобы иметь возможность *правильно мыслить*, необходимо правильно рассматривать окружающую природу. Рисование и есть **наисовершеннейший способ** приобрести это умение.

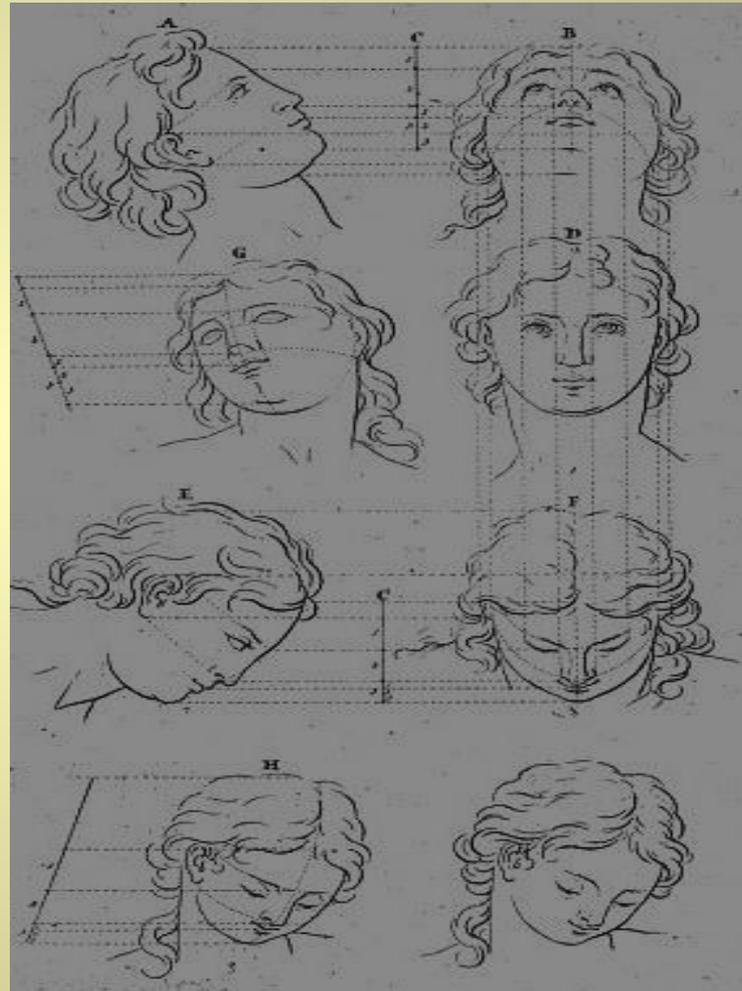
Так же большое значение Иоганн Вольфганг Гёте придавал ***рисованию как общеобразовательному предмету***

- Для овладения искусством рисунка нужны **знания, знания и знания**, говорил он.
- По его мнению, особенно полезно рисование поэту: оно помогает шире и глубже познать мир, наблюдать его красоту. "Рисование и изучение искусства приходят на помощь поэтическому творчеству, вместо того чтобы мешать ему; писать вообще нужно мало, а рисовать необходимо много".

В 1735 году был издан на немецком и одновременно на русском языке **учебник** по рисованию И. Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству»

Обучение по системе **Прейслера** начинается с **рисования прямых и кривых линий, геометрических фигур и объемных тел, после чего ученик переходит к рисованию частей человеческого тела, затем головы и, наконец, всей фигуры.** Как и большинство художников-педагогов, в основу обучения рисунку Прейслер положил **геометрию** и **рисование с натуры.**

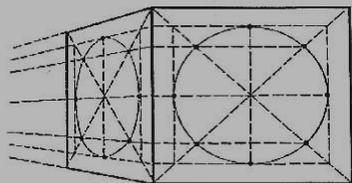

В конце 19 в. специалисты школьного преподавания рисования разделились на два лагеря: в одну группу объединились сторонники **геометрального метода**, в другую - **натурального**.

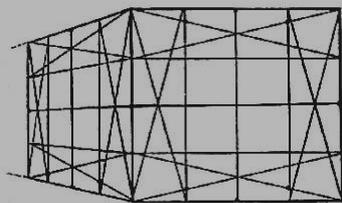
- При геометральном методе обучение рисунку основывалось на геометрии. По мнению приверженцев этого метода, геометрия **способствует правильности и точности рисунка**, а также позволяет **проверять изображение измерением**.
- Натуральный метод обучения заключался в том, что ученик должен был рисовать предметы сразу так, как он их видит, без каких-либо упрощений формы. Приверженцы этого метода доказывали, что, в отличие от геометрального, он **приближает ученика к жизни, к природе**.

Отечественный педагог Сапожников Андрей Петрович (1795 - 1855 г.г.)

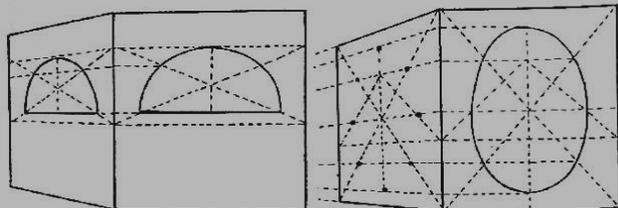
5. Изображение квадратной перспективной плоскости, круга.
Решение, по которому получается 8 точек для проведения округлой линии.

Решение, по которому получается 12 точек округлой линии.

6. Изображение на перспективной плоскости овала и полуовала.

Система обучения Сапожникова:

- сначала изображение простейших геометрических фигур, затем - формы параллелепипеда, цилиндра конуса, криволинейных форм предметов. Постепенно подводят ученика к рисованию более сложных объектов изображения.
- Каждая задача обуславливает последующую, а последующая предполагает предыдущую и основывается на ней.

В дальнейшем методика

- преподавания стала еще более искажаться. Некоторые методисты умудрялись перевести геометральный метод на копировальный. Стали предлагаться методы обучения рисованию по клеткам. Широкое распространение получило **стигмографическое рисование**, т. е. построение изображения по заранее расставленным точкам. Все это привело к тому, что основная масса преподавателей рисования обратилась к опыту сторонников **натурального метода**.