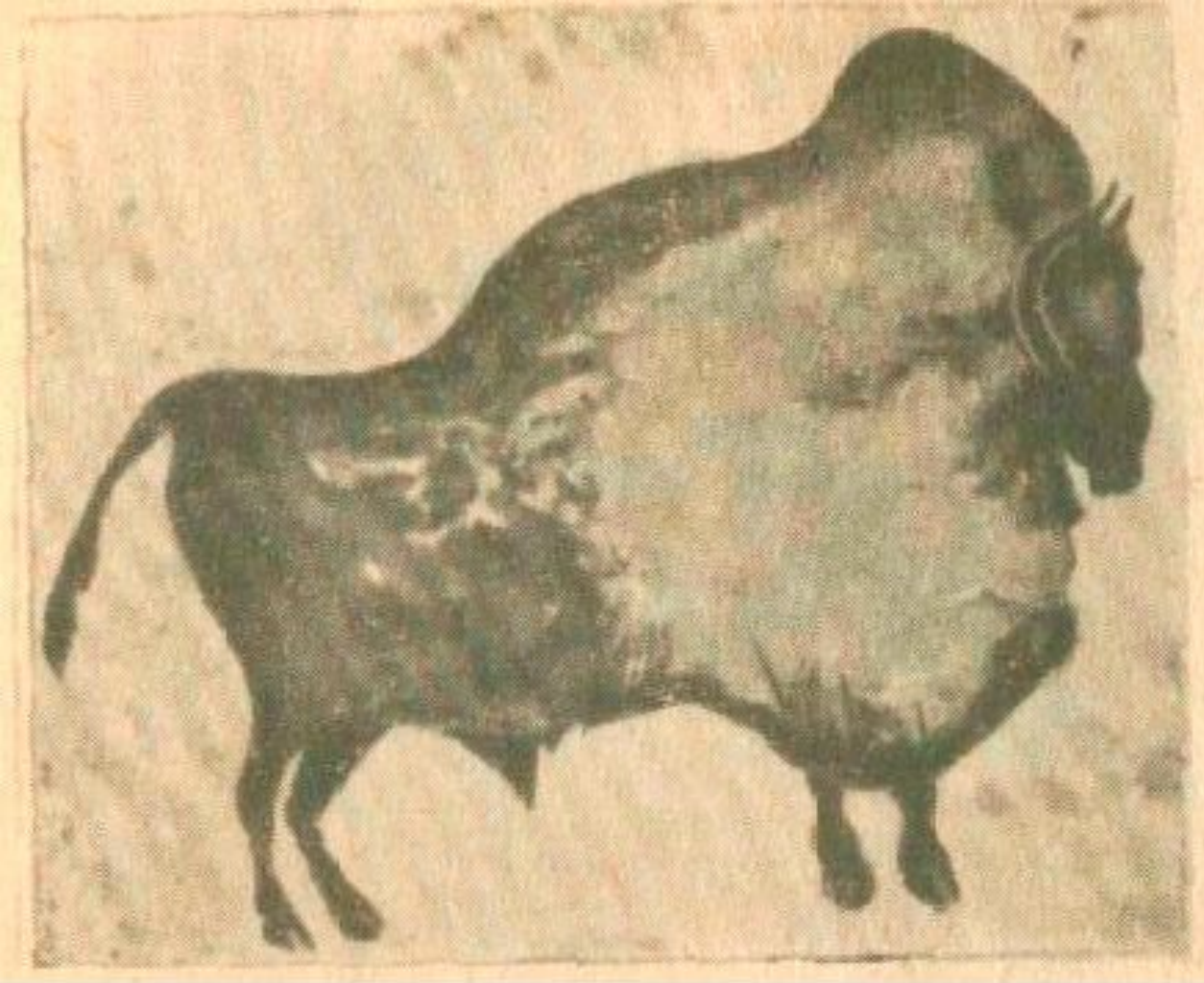

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ

Основные этапы развития
художественной культуры и
образования в зарубежных
странах

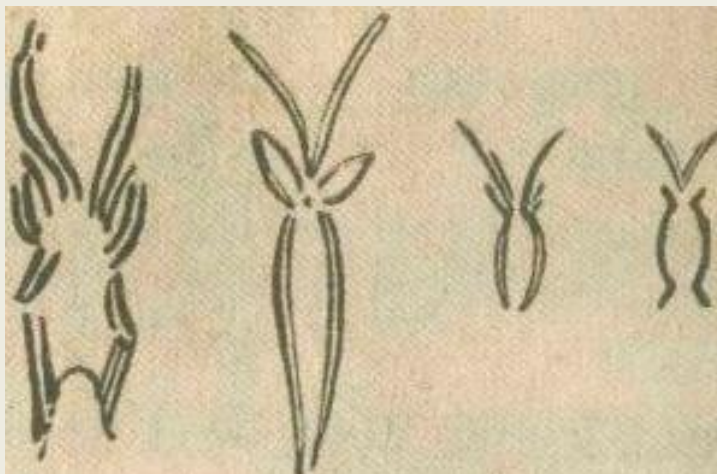
[http://hudozhnikam.ru/zarubezhnaya_shkola/
2.html](http://hudozhnikam.ru/zarubezhnaya_shkola/2.html)

Бизоны. Рисунок из пещеры Лес-Эйзи в долине Везеры (Франция).

Рисунки первобытных людей носили магический, ритуальный характер и, таким образом, явились своеобразной формой передачи человеческой мысли. На этой основе впоследствии возникло пиктографическое (рисунчатое) письмо.

- Большинство рисунков эпохи неолита носит **геометрический, орнаментальный характер**. Они применялись, главным образом, для украшения талисманов и предметов ремесла.

Пример: рисунок козы показывает как реальное изображение, постепенно упрощаясь, превращается в декоративный элемент узора.

Отсюда и берет свое начало пиктографическое письмо.

Упрощение рисунка козы (по Брейлю).

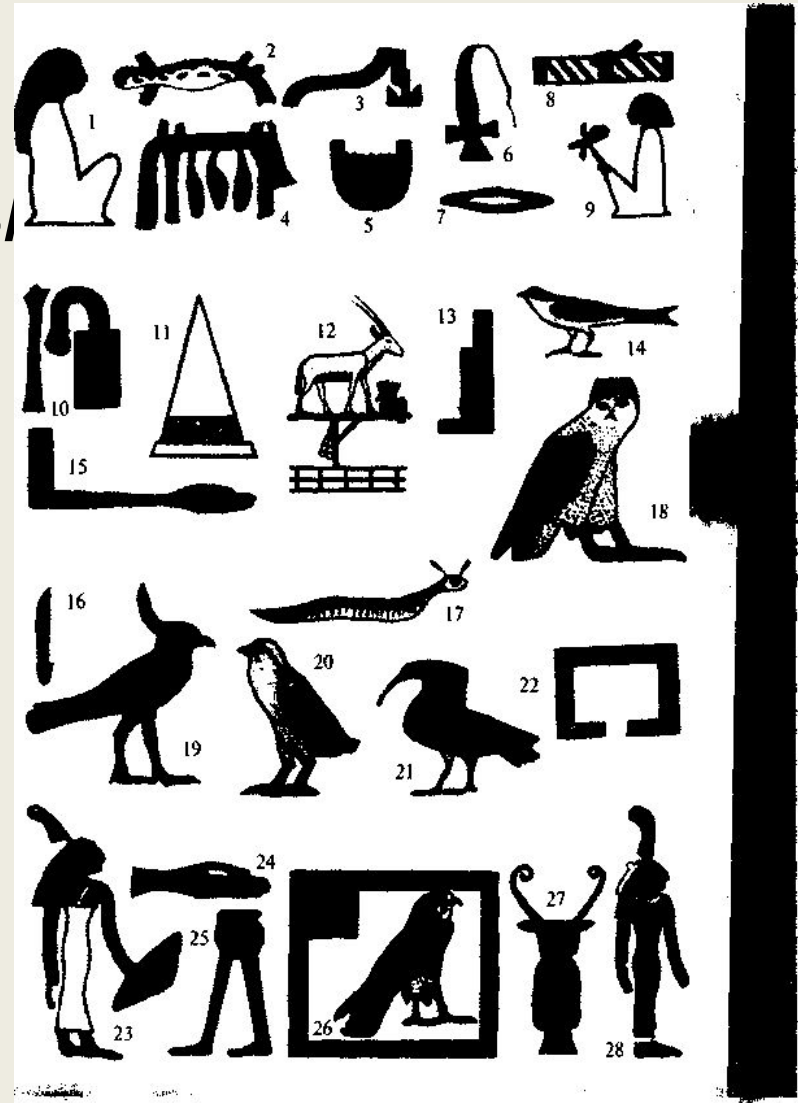
Методы обучения художников в Древнем Египте и в Древней Греции.

- Исторические документы свидетельствуют, что в Древнем Египте рисованию учили в школах наряду с черчением (измерить и начертить площадь поля, зарисовать план помещения, нарисовать схему канала)

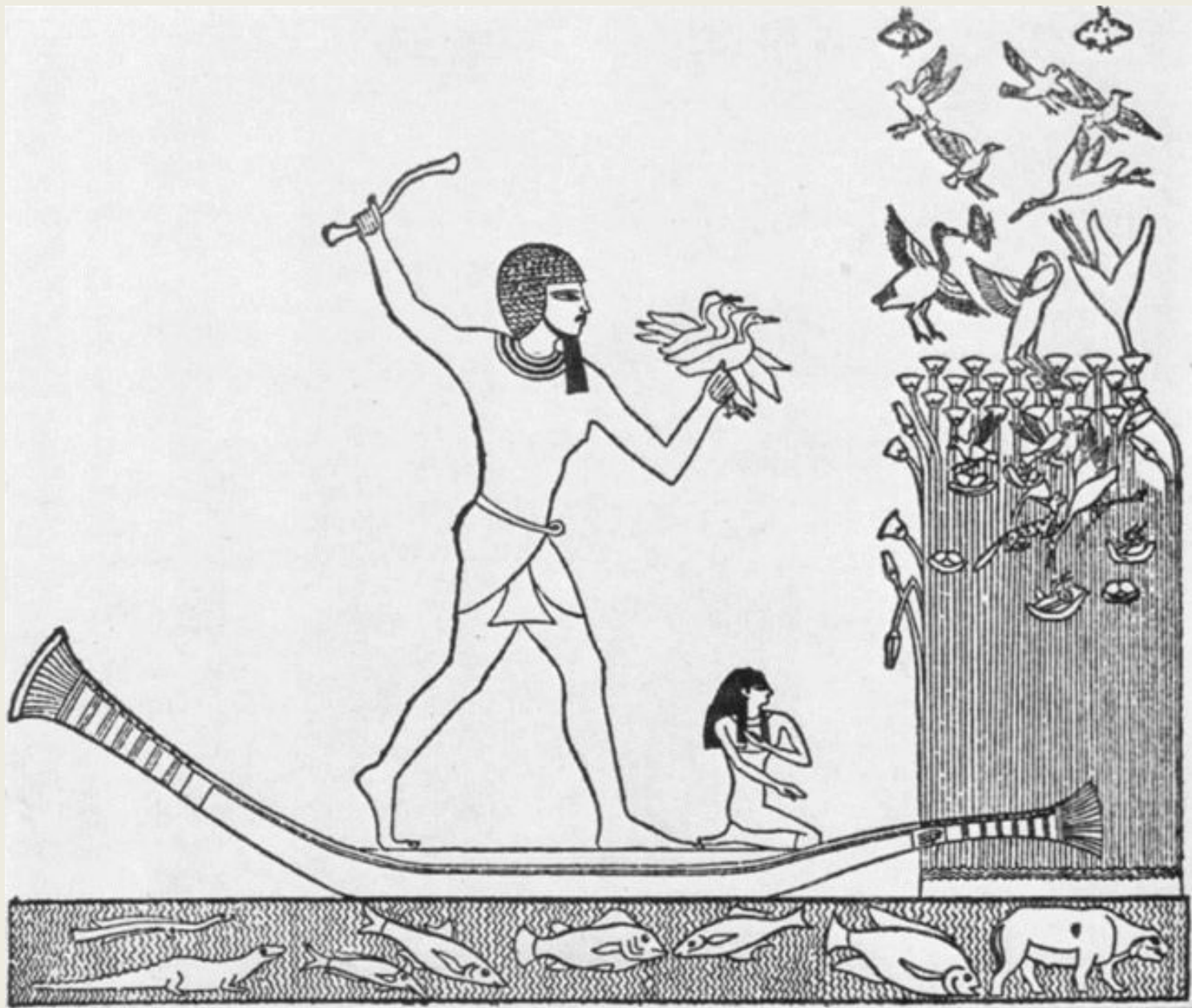

При обучении детей грамоте рисованию уделялось основное внимание, так как сам характер иероглифического письма требовал изображения всевозможных предметов

Египетские иероглифы

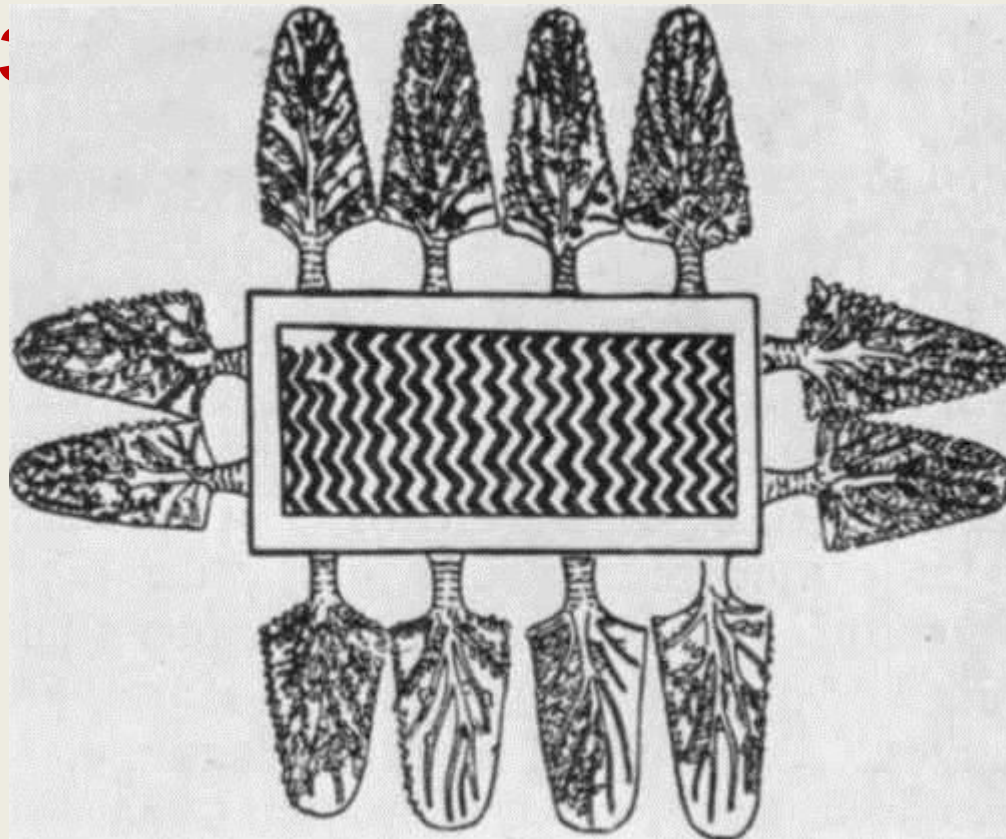

- В Древнем Египте впервые рисование становится предметом школьного обучения. Обучение проходило уже не от случая к случаю, а систематически. Метод и система преподавания у всех художников-педагогов были едиными, ибо утвержденные каноны и правила предписывали строжайшее соблюдение всех установленных норм.
- Египтяне положили начало теоретическому обоснованию практики рисования. Они первыми стали устанавливать законы изображения и обучения им нового поколения.

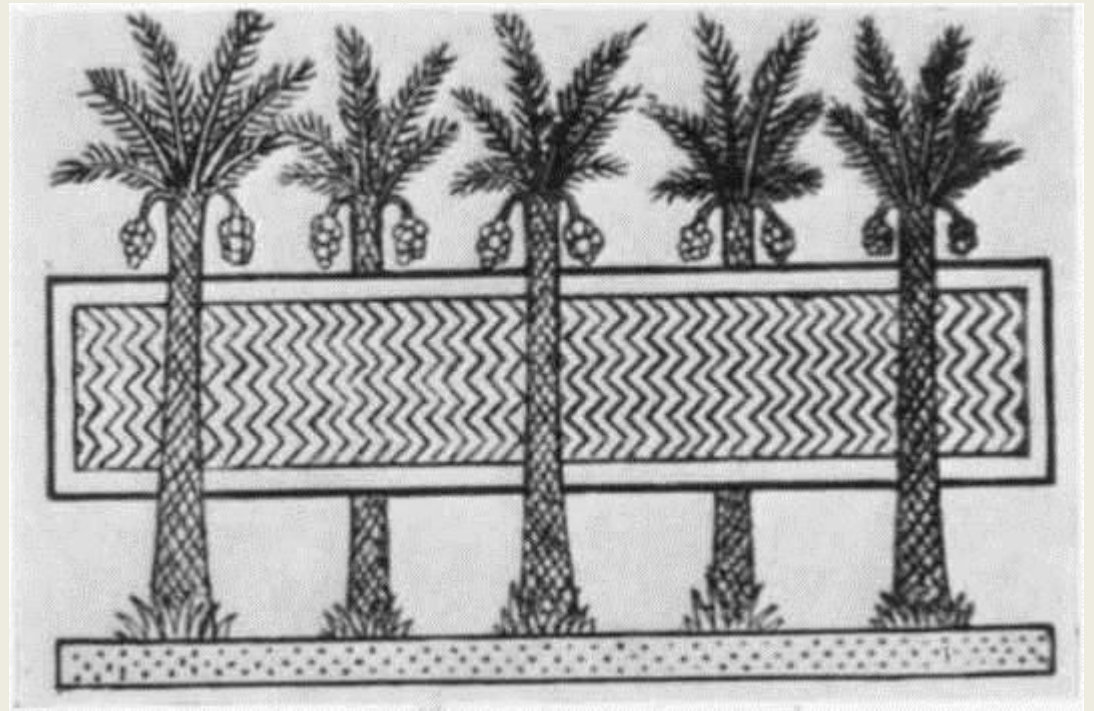
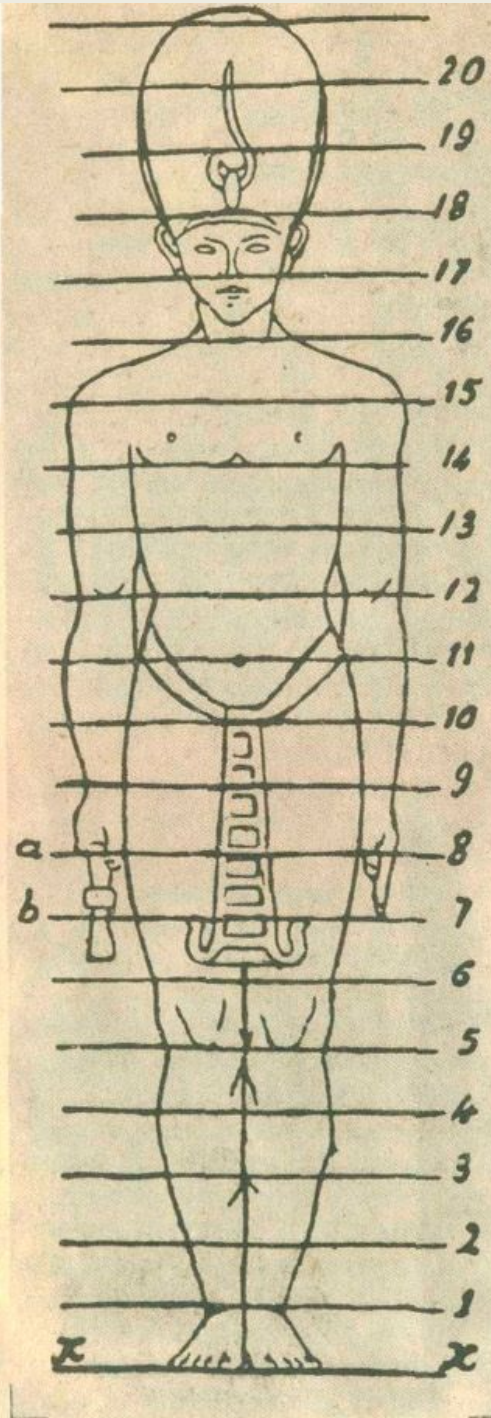

Знатный египтянин на охоте. Рисунок с древнеегипетской столпной росписи.

- Обучение рисованию в Древнем Египте строилось не на основе познания окружающего мира, а на заучивании схем и канонов, на **копировании** образ:

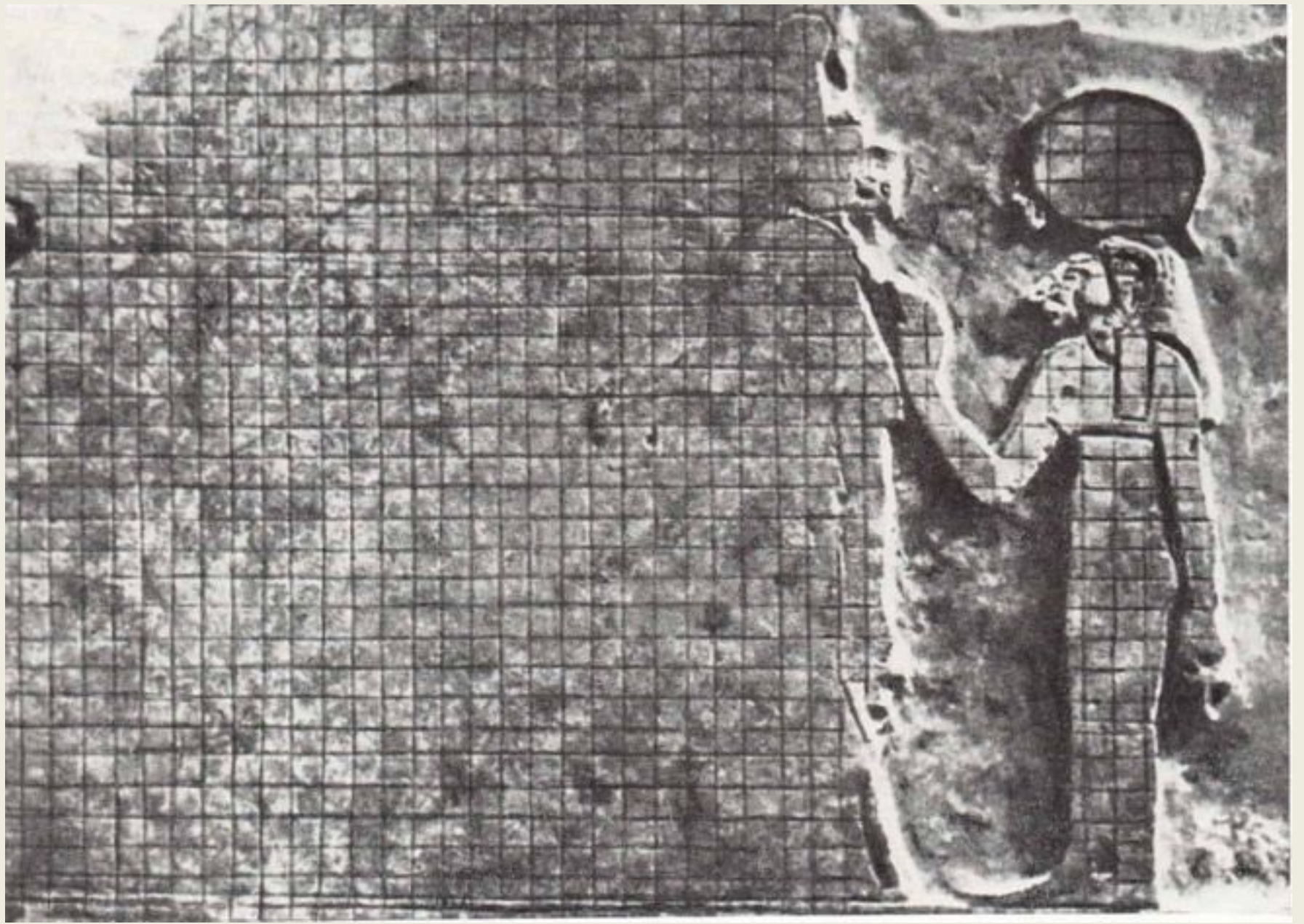

Водоем.

Бассейн с пальмами. Рисунок с древнеегипетской стенной росписи.

Рис. 1. Древнеегипетский канон пропорций.

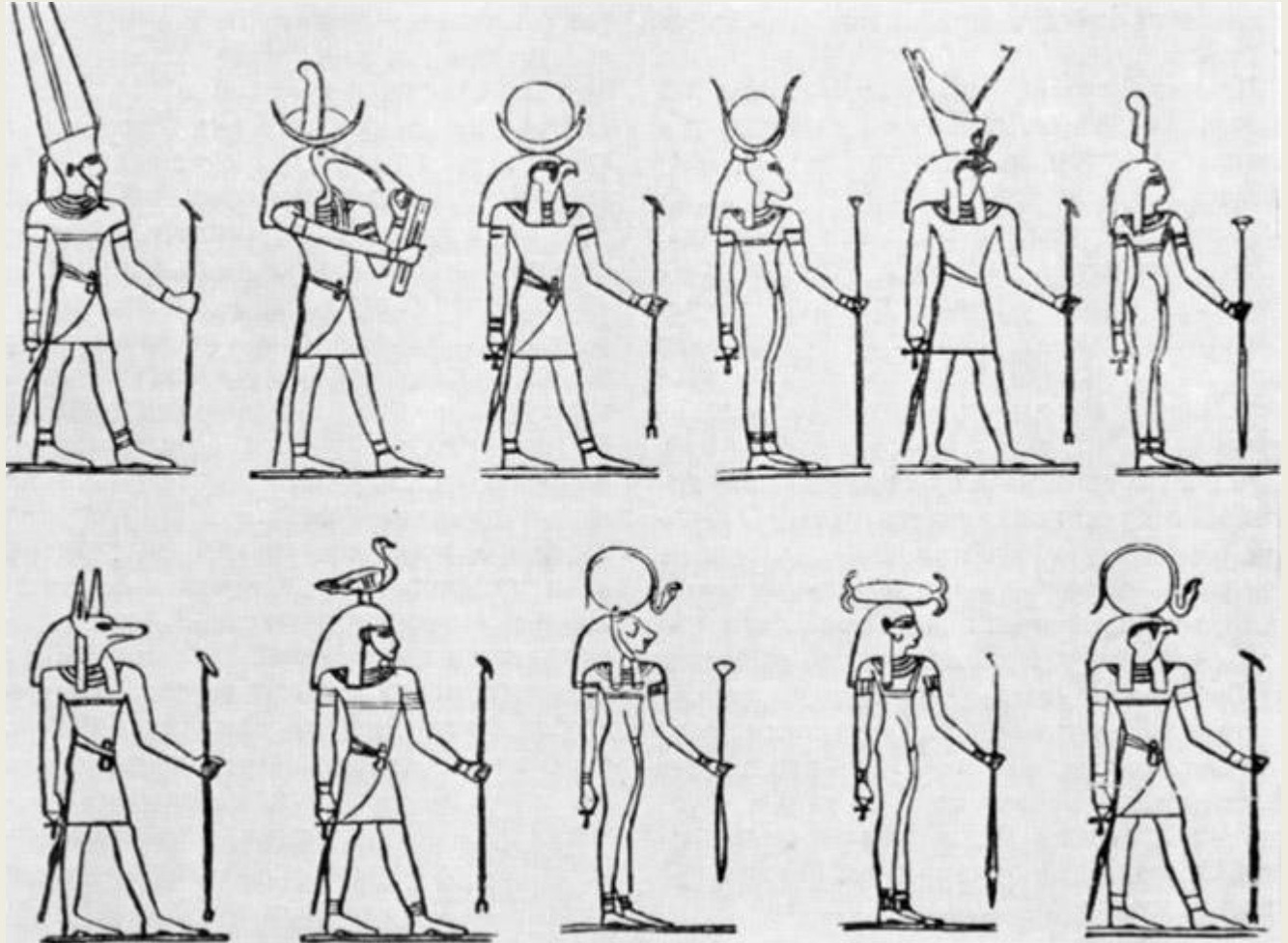
Неоконченный древнеегипетский рельеф.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в Древнем Египте возникла и укрепилась художественная школа

- Обучение проходило уже не от случая к случаю, а систематически.
- Метод и система обучения у всех художников-педагогов были едиными, ибо утвержденные каноны предписывали строжайшее соблюдение установившихся норм.
- Обучение рисованию строилось не на основе изучения природы, а на заучивании выработанных правил и канонов.
- Хотя каноны и облегчали изучение приемов изображения, они же и сковывали художника, не давали возможности изобразить мир таким, каким он его видел.

В этом заключается определенная историческая ограниченность древнеегипетской методики обучения изобразительному искусству.

- В Древнем Египте обожествляли растения и животных: богиня Хатор — смоковница, бог Нефертум — цветок лотоса, бог Гора — сокол, бог Тот — ибис, бог Собек — крокодил, богиня города Бубастиса — кошка, бог Мемфиса — бык и т. д.

Древнеегипетские боги: Амон-Ра, Тот, Хонсу, Хатор, Атум, Маат, Анубис, Геб, Нейт и другие.

«Человек — мера всех вещей».

- **Древнегреческие художники** по-новому подошли к проблеме обучения и воспитания и значительно обогатили методы преподавания. Они призывали молодых художников внимательно **изучать реальную действительность**, находить в ней гармонию и утверждали, что самым прекрасным в жизни является **человек**.

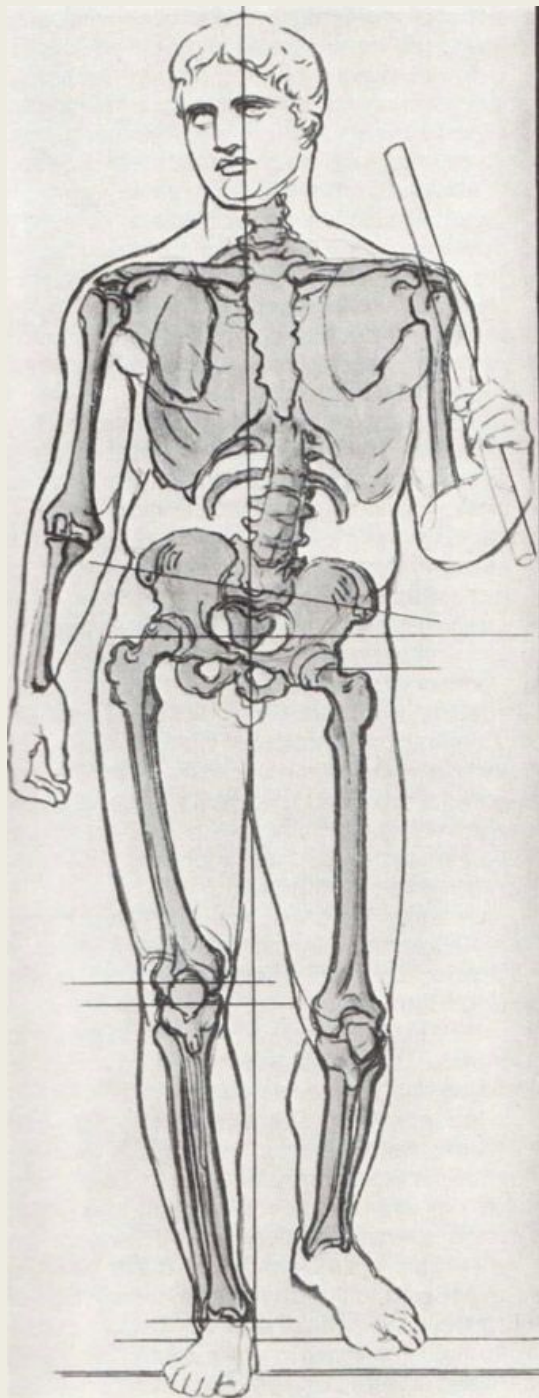
К IV веку до н. э. в Греции существовало уже несколько широко известных и хорошо себя зарекомендовавших школ рисунка:
Сикионская, Эфесская и Фиванская.

Особо прославилась **Сикионская школа рисунка** и ее фактический глава — Памфил.

- Сикионская школа рисунка оказала большое влияние не только на метод обучения, но и на дальнейшее **развитие изобразительного искусства**. Эта школа придерживалась научного метода обучения, она стремилась приблизить ученика к **природе**, раскрывала ее **закономерности**, воспитывала любовь к изучению красоты природы.

В Сикионской школе был заложен **метод научного понимания искусства и вместе с тем научный метод обучения.**

- В методических положениях греческие художники-педагоги указывали, что художник в творческой работе должен отдавать предпочтение знанию, рассудку.
- Греческие художники-педагоги впервые установили метод обучения рисунку, *в основе которого лежало **рисование с натуры.***
- В Древней Греции рисование стало рассматриваться как **общеобразовательный предмет.**

*Поликлет. Дорифор.
Мрамор. V век до н. э.
Неаполитанский музей.*

- **Говоря о методах обучения рисованию в Древней Греции, необходимо несколько слов сказать и о технике рисунка.**
- Рисовали в Греции преимущественно на деревянных буквых дощечках и реже — на папирусе.
- Буквые доски готовились двумя способами: для рисования стилусами — заостренными металлическими или костяными палочками — доски покрывались слоем воска, иногда воск подкрашивался каким-нибудь цветом; для рисования краской и кистью буквая дощечка грунтовалась специальным левкасом белого цвета — излюбленный метод работы афинской школы.
- Такие доски применялись главным образом для ученических работ, для набросков и предварительных эскизов. Затем, когда рисунок был надлежащим образом уточнен, художник его перерисовывал на папирус или прямо на стену для фрески, или на керамическую вазу.

Стилус — рисовальная палочка.

- **Греческие художники** стремились к реальности изображения, они старались изобразить реальный мир как можно точнее, доходя до иллюзорности. Все это нашло свое отражение и в методике обучения.
- **Натура являлась источником знаний, а следовательно, в основу метода преподавания было положено рисование с натуры.**

- В эпоху **Римской империи** художник-педагог меньше всего задумывался над высокими проблемами художественного творчества.
- Его интересовала в основном **ремесленно-техническая сторона дела**. Преобладало **копирование образцов**, повторение приемов работы великих мастеров Греции, а вместе с этим римские художники постепенно отходили от глубоко продуманных методов обучения рисунку, которыми пользовались художники-педагоги Греции.
- Римляне впервые стали употреблять в качестве рисовального материала сангину.

Древнеримская школа времен императоров.

В эпоху римской империи художник-педагог меньше задумывался над высокими проблемами художественного творчества, его **в основном интересовала ремесленно-техническая сторона дела.**

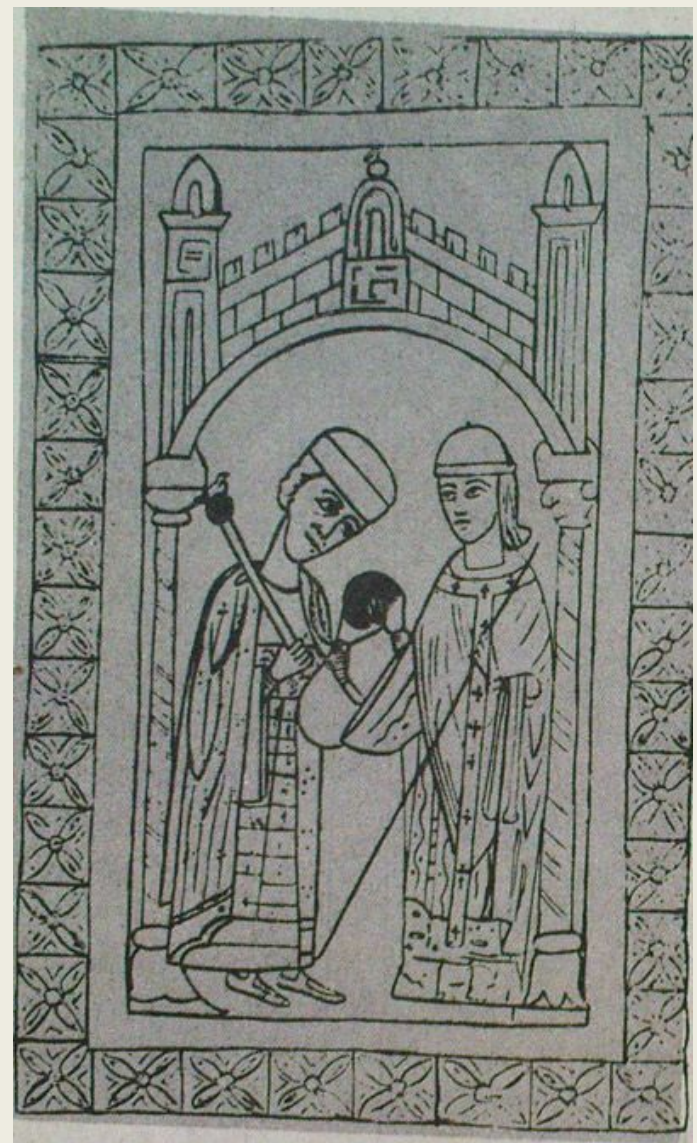
Рисование в Средние века

- В эпоху средневековья достижения реалистического искусства были отвергнуты. Художники средневековья не знали ни принципов построения изображения на плоскости, ни разработанных греками методов обучения. Во время становления христианства были варварски уничтожены теоретические труды великих мастеров Греции, а также многие прославленные произведения изобразительного искусства.

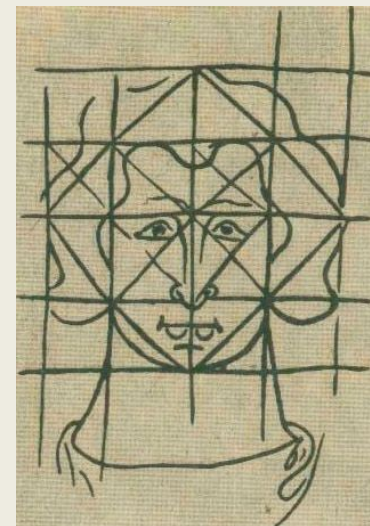
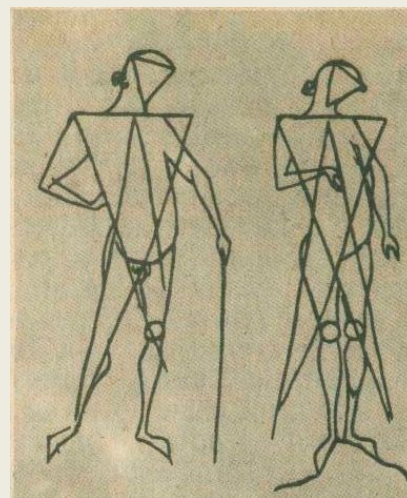
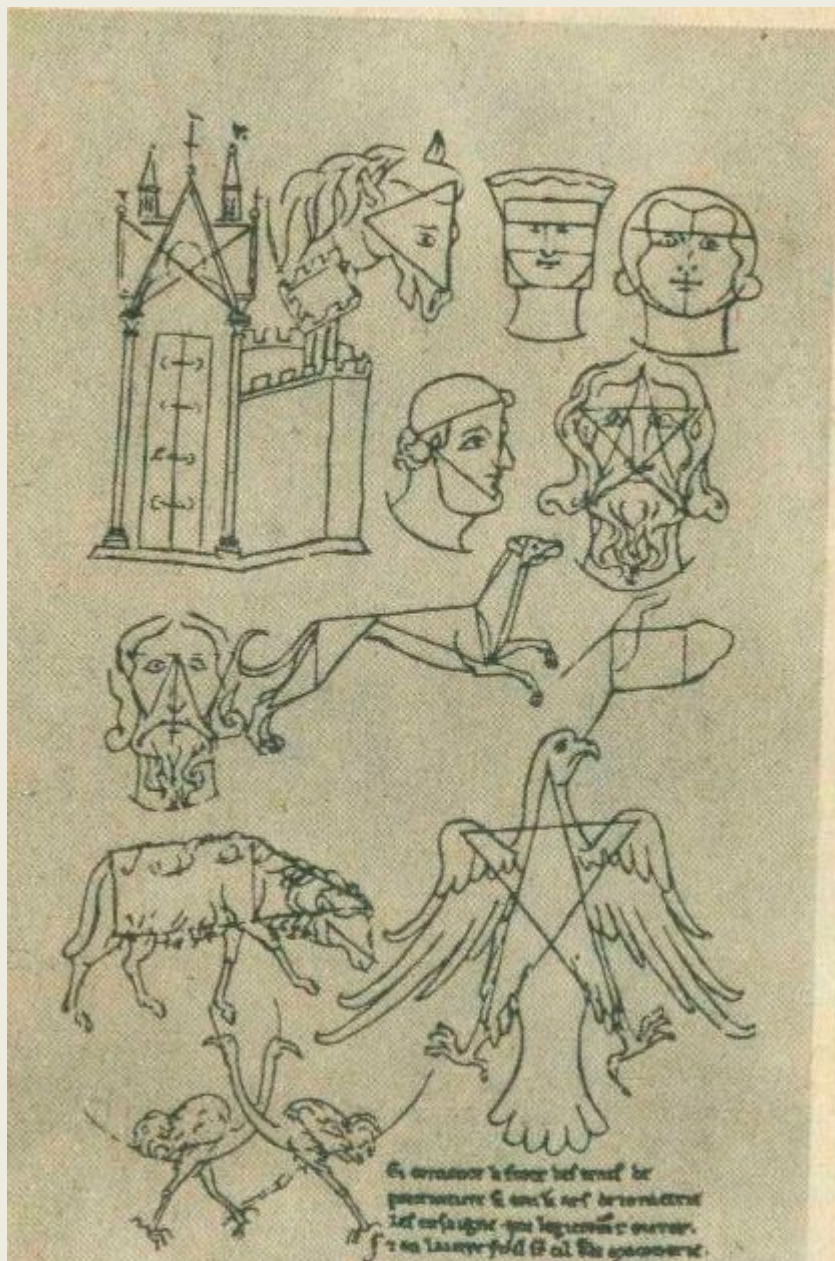
Орфей. Псалтырь X века.

Живописцы первых веков христианства еще пользовались художественными формами античной живописи.

Миниатюра XII века. Папа Пасхалий II вручает Генриху V царскую утварь. Императорская хроника 1113 года.

- **Идеологи средневекового изобразительного искусства отвергали реалистические тенденции не потому, что они были против реальной трактовки образов, а потому, что реалистически переданная натура вызывала «земное» чувство у зрителя.**
- **Правдоподобное изображение формы реального мира вселяло радость в душу зрителя, а это шло вразрез с религиозной философией.**

Одна из попыток теоретически обосновать закономерности построения в рисунке различных форм предметов принадлежит *Виллару де Оннекуру*. Однако здесь мы видим, что художник идет не от закономерностей строения форм природы к рисунку, а наоборот, **от рисунка к отвлеченным математическим расчетам.**

В данном случае Виллара де Оннекура интересовал не сам рисунок как таковой и правила его построения, а специфические задачи архитектора-строителя.

Виллар де Оннекур. Рисунки из записной книжки, XIII век.

Не было четкой методики преподавания и теоретической разработки основ изобразительного искусства.

Профессор М. В. Алпатов пишет: «В сравнении с античным рельефом... романские рельефы кажутся детским лепетом. Мы видим большеголовые тела, огромные руки, странных человекоподобных животных»

Эту работу начали проводить только художники эпохи Возрождения.

Не стало рисования и как общеобразовательного предмета.

в эпоху средневековья в методах обучения рисунку преобладало механическое копирование образцов.

- Такие методы обучения себя оправдывали, так как производственные отношения в это время способствовали развитию ремесленного труда и созданию корпораций.
- Мелкие городские ремесленные мастерские объединяются в цехи, гильдии, братства. Их «возникновение... связано с развитием общественного разделения труда, породившим в эту эпоху во всех важнейших отраслях ремесленного производства профессиональные объединения с мастерами, подмастерьями, учениками. Для строительства больших соборов создавались специальные мастерские, в которых была сосредоточена вся работа по данному объекту, начиная с архитектурно-строительных и кончая декоративными работами резчиков, живописцев и др.».

Рисование в эпоху Возрождения

Мастера эпохи Возрождения активно вступают на путь реалистического мировоззрения, стремятся раскрыть законы природы и установить связь между наукой и искусством.

Сильное и вдохновляющее действие на мастеров эпохи Возрождения оказали археологические раскопки, а также сведения историков о великом искусстве Древней Греции.

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 ним и методы обучения рисунку.

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

Леонардо да Винчи. Рисунок.

Рафаэль. Рисунок.

- Художники Возрождения стремятся возродить **античную культуру**, собирают и изучают памятники **античного искусства**, чтобы понять методы работы их создателей.
- Они указывали, что в основу обучения должно быть положено **рисование с натуры**.
- Большое значение придавали методическому руководству со стороны учителя. Считали, что одни теоретические положения, без систематического руководства педагога, не дадут желаемого результата.

Первый по времени научный труд — «Трактат о живописи» — принадлежит Ченнино Ченнини. Уже в этом сочинении мы находим размышления о некоторых положениях рисунка, ценность которых заключается в указании, что в основу обучения должно быть положено **рисование с натуры**: «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».

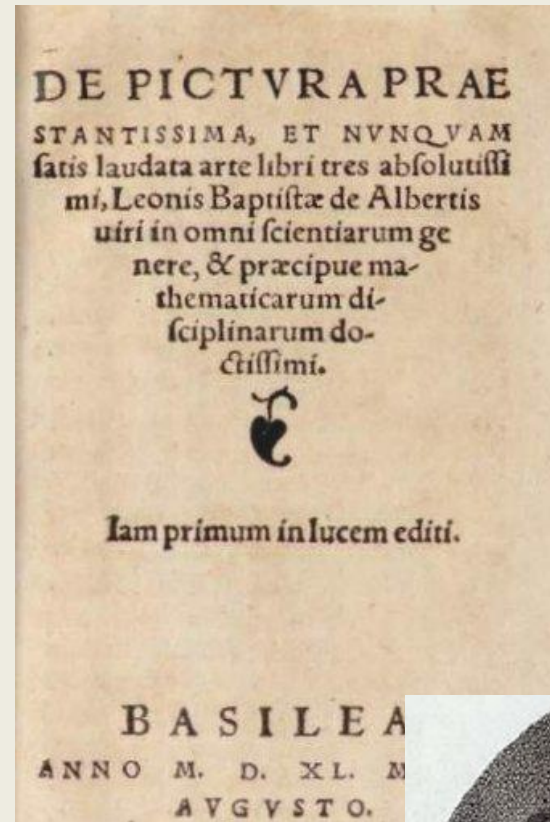
«Три книги о живописи»,

созданная величайшим
флорентийским зодчим

**Леоном Баттистом
Альберти.**

Трактат Альберти рассказывает о рисунке и основных правилах построения изображения на плоскости. Несмотря на то, что работа написана более 500 лет назад, основные положения и выводы, которые делает Альберти, принципиально не расходятся с современными взглядами и установками академического рисунка.

Леон Баттиста Альберти

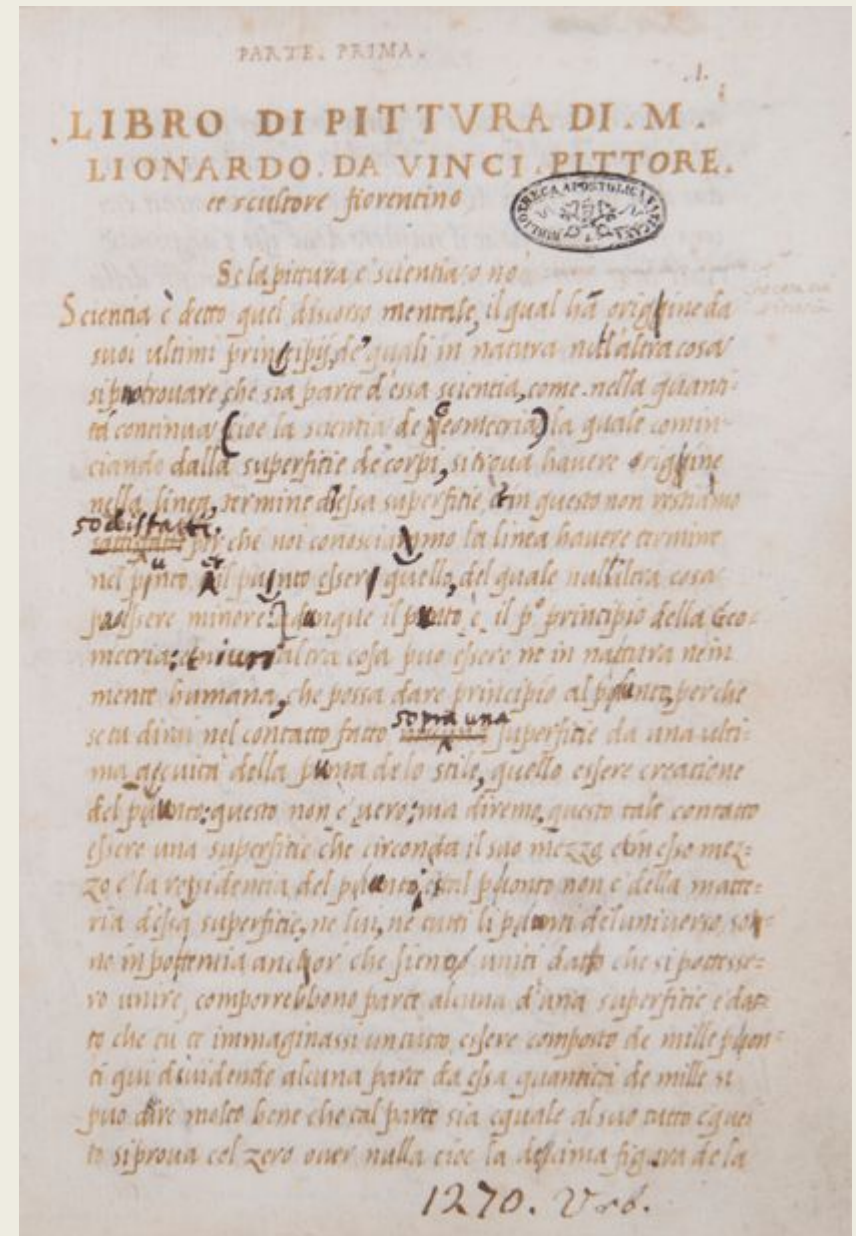

«Книга о живописи» Леонардо да Винчи.

трактат составлен не самим Леонардо да Винчи, а его учеником.

Цельного систематического труда Леонардо не создал.

После его смерти остались отдельные разрозненные заметки. За десять дней до кончины (23 апреля 1519 года) в замке Клу близ Амбуаза Леонардо да Винчи завещал все свои труды своему ученику и другу Франческо Мельци, который, возможно, и составил настоящий трактат о живописи.

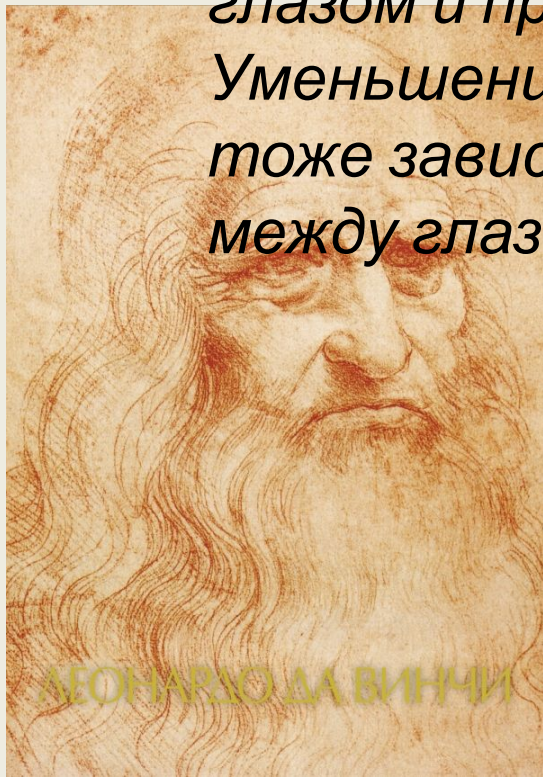

В природе существует три вида перспективы:

Уменьшение фигур тел — зависит от глаза;

Уменьшение величин тел — зависит от воздуха между глазом и предметом;

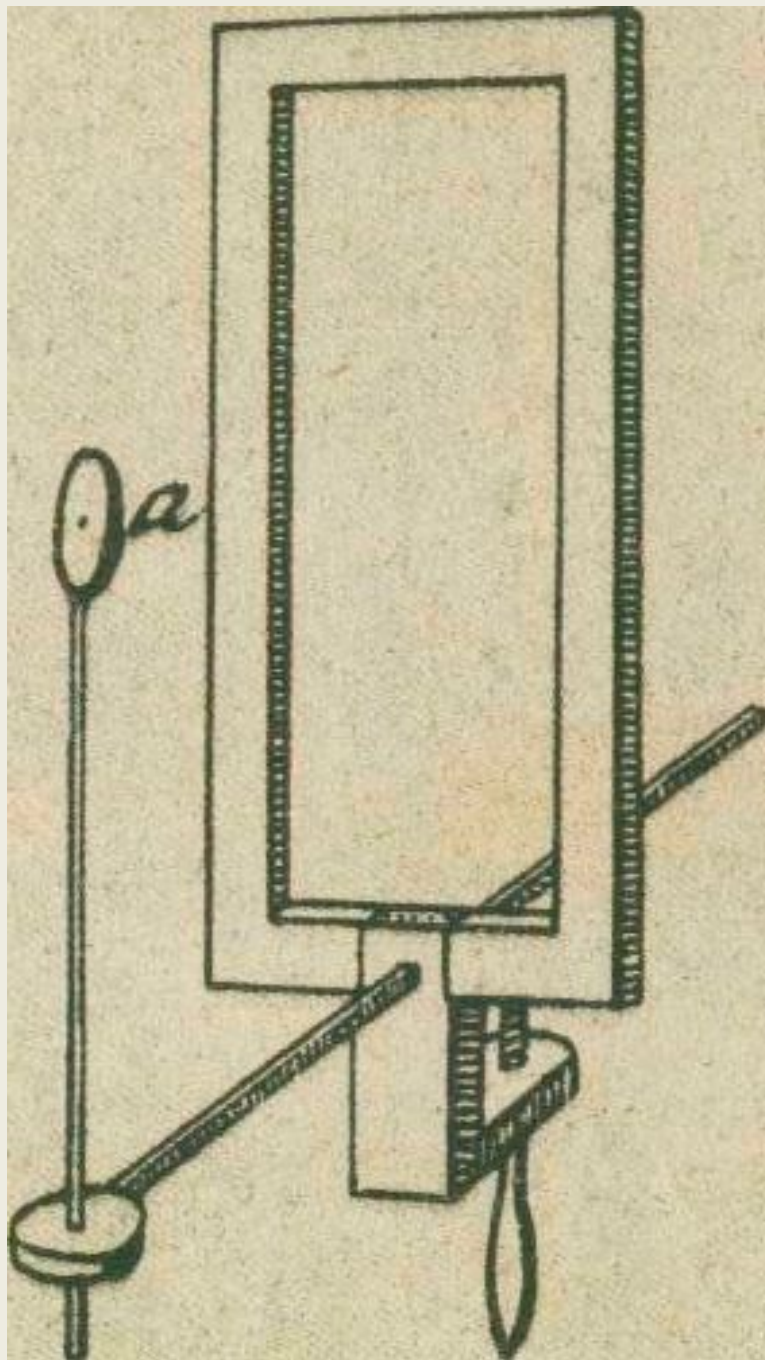
Уменьшение цветов тел — тоже зависит от воздуха между глазом и предметом.

А. Дюрер. Перспективное рисование.

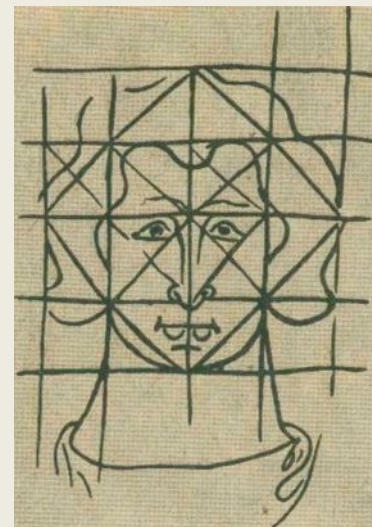
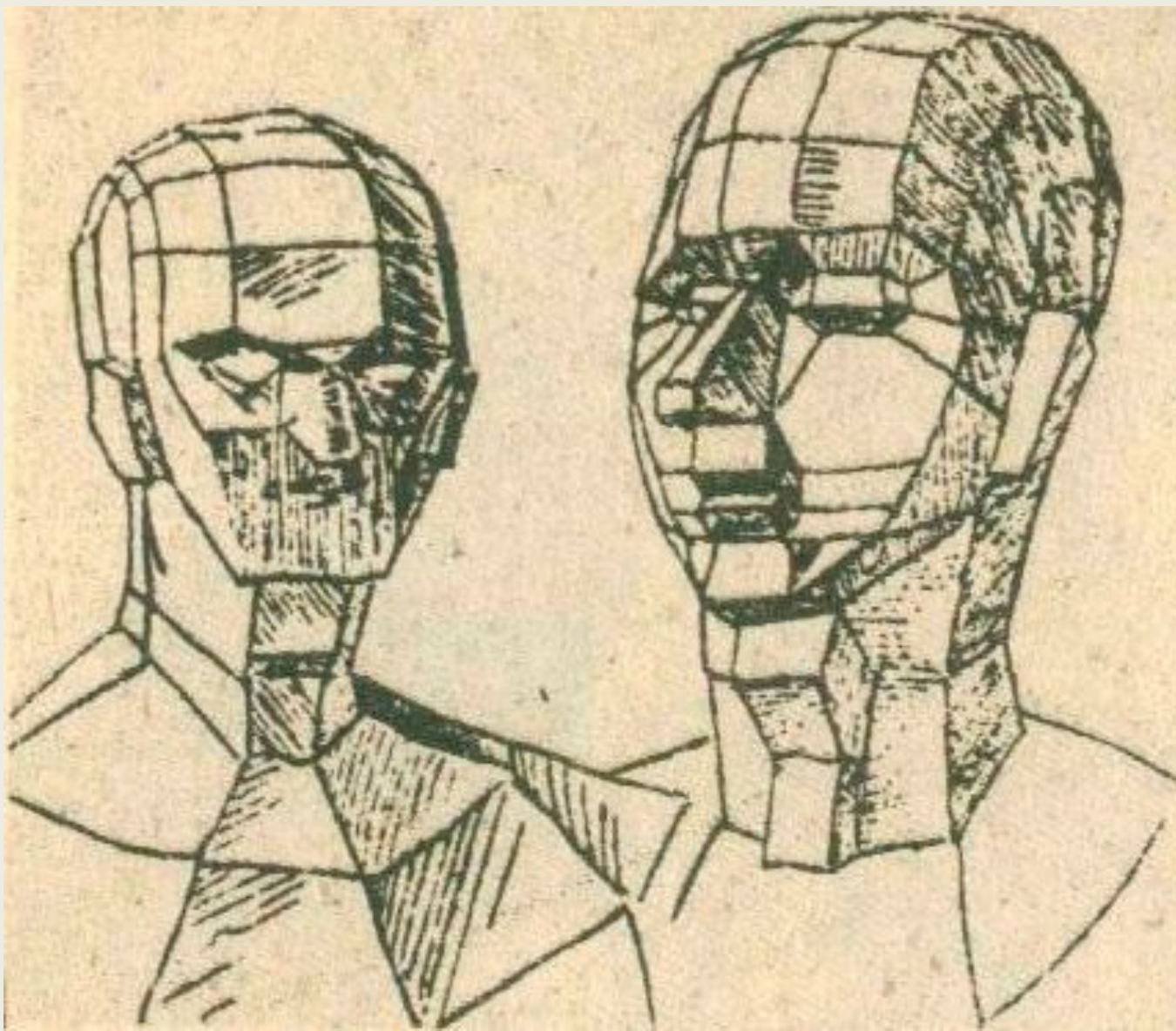
• А

Леонардо да Винчи — что рисунок надо начинать с целого, а не с частей: «Когда ты срисовываешь или начинаешь вести какую-либо линию, то смотри на все срисовываемое тобою тело». И далее: «Когда ты срисовываешь наготу, то поступай так, чтобы всегда срисовывать ее целиком а потом заканчивай тот член тела, который кажется тебе наилучшим, и применяй его (вместе) с другими членами тела. Иным путем ты никогда не научишься, как следует связывать члены друг с другом».

А. Дюрер. Портативный прибор для перспективного рисования.

А. Дюрер. Анализ формы головы (по принципу обрубовки).

Художественные мастерские эпохи Возрождения —
боттеги — были своеобразными научными
лабораториями.

Мастерская Б. Бандинелли. XVI век.

- Многие художники эпохи Возрождения, увлекаясь перспективой (**Леонардо да Винчи, Дюрер** и др).
- **Художники Возрождения** указали последующим поколениям художников-педагогов **правильный путь развития методики** и способствовали становлению **рисования как учебного предмета**.
- Однако **Учебный рисунок самостоятельного значения в ту эпоху еще не получил**. Мастера Возрождения мало касались вопросов дидактики, мало связывали дидактические проблемы с вопросами изобразительного искусства. Они не ставили перед собой задачу разработать **систему обучения и воспитания**.

- Эту важную работу начали проводить академии художеств, открывшиеся в конце XVI века. **С этого времени обучение рисованию начинает проводиться в специальных учебных заведениях.**

Болонская академия братьев Карраччи.

Разработка методики обучения
рисунку с использованием
специальных постановок и
наглядных пособий. Изучение
пластической анатомии.

www.dokonlin.ru/video/propavshii-karrachchi-2012.html

д\ф «Пропавший Карраччи»
(2012)

Карраччи (Carracci), семья итальянских художников болонской школы. Агостино (Agostino) (1557-1602 гг.), Аннибале (Annibale) (1560-1609 гг.) и их двоюродный брат Лодовико (Ludovico) (1555-1619 гг.). Они, по сути, превратили Болонью в своего рода центр итальянской живописи 17 века.

- **Лодовико Карраччи** получил свое художественное образование путем долгого и терпеливого изучения старых мастеров: в Венеции он изучал колорит в картинах Тициана и Тинторетто, во Флоренции он проникся изяществом письма Андреа дель Сарто. Копируя и сличая копии с оригиналами, он пришел к мысли, что единственный путь к возрождению искусства — это брать от каждого из старых мастеров лучшие отличительные особенности его письма: **"если бы возможно было сочетать в одном произведении живописи чарующую прелесть Корреджо с энергией Микеланджело, строгость линий в картинах Веронезе с идеальной нежностью Рафаэля, разве не значило бы этим приблизиться к совершенству"**. Таково было основное пожелание новой

- **Карраччи** впервые стали рассматривать рисование как серьезный и самостоятельный учебный **предмет**.
- **В Академии было хорошо поставлено дело художественного образования.**
- Карраччи тщательно разработали методику преподавания рисунка, живописи, композиции, снабдили Академию необходимыми учебными методическими пособиями.

Представление о том, как велось обучение в Болонской академии, дает рисунок :

Система обучения рисунку у Карраччи была следующая:

- *вначале учащиеся знакомились с элементарными приемами рисования,*
- *затем рисовали с образцов,*
- *после чего приступали к изображению гипсов*
- *Затем рисование с живой натуры, причем досконально изучалась пластическая анатомия человека.*

Прежде всего молодые люди должны были развить руку и глаз, а этого, как считали Карраччи, можно было добиться только путем **«частого упражнения и единственно через подражания»**. Для этого были составлены специальные пособия.

Таблицы из пособия Карраччи.

MyShared

Исследование пособия Карраччи показывает, что здесь уже **закладываются методические принципы контурного рисования с последующей тушевкой и система последовательного усложнения учебных заданий (от рисунка частей человеческого лица, фигуры, торса к изображению обнаженной и одетой фигуры)**, которые в дальнейшем получают свое развитие в академической системе обучения в XVIII веке.

Карраччи впервые в истории обучения рисунку ввели в своей Академии награды за лучшее исполнение учебной работы.

Выделение лучшего, поощрение его успехов — плодотворный метод работы с учениками.

Распределяя награды среди лучших воспитанников, Карраччи добивались того, что менее успевающие старались приложить все силы к тому, чтобы выйти на первое место и получить награду.

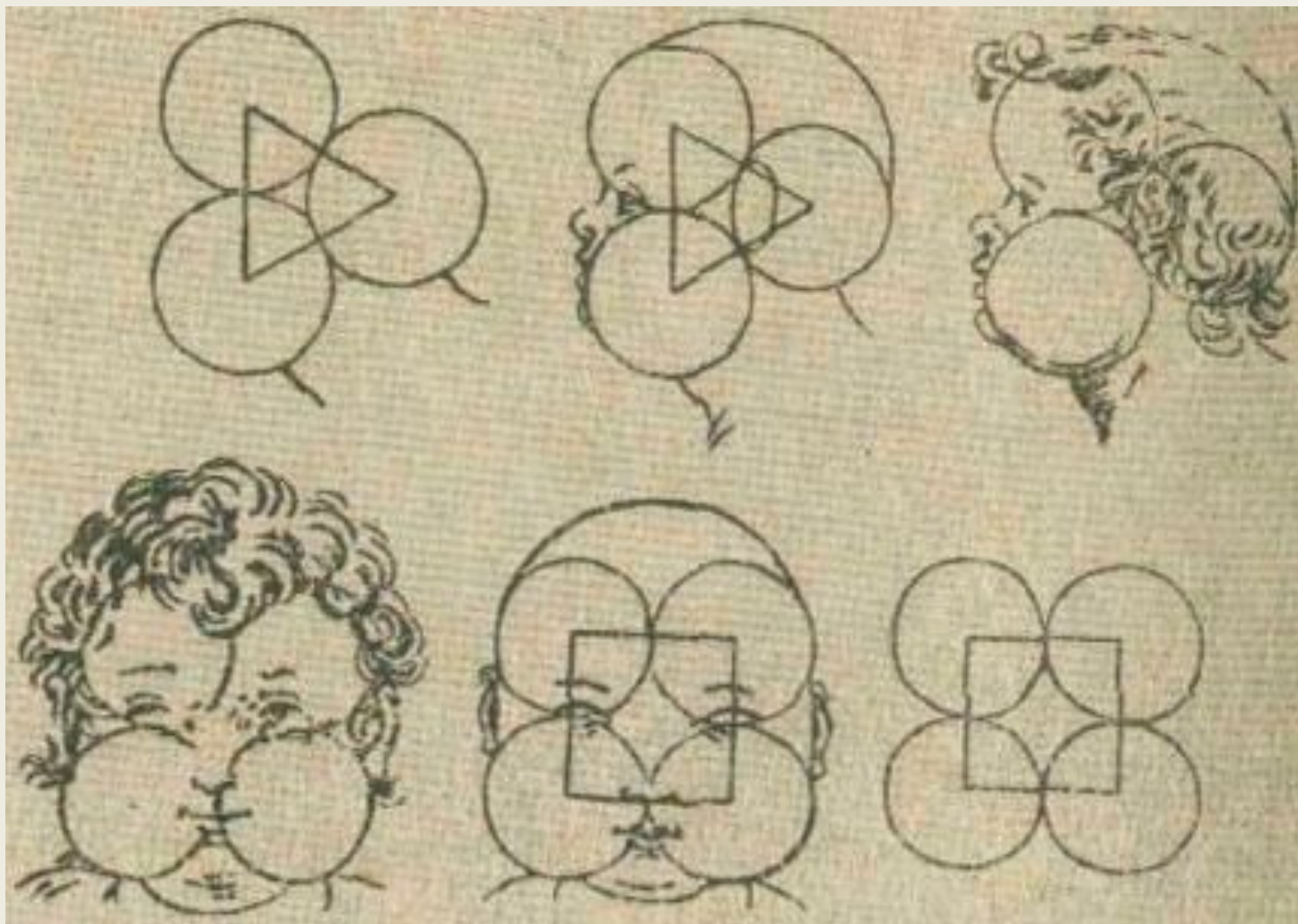
Это своеобразное соревнование вселяло в каждого ученика стремление стать первым. ***В дальнейшем государственные академии художеств, переняв опыт работы братьев Карраччи, утвердили большие и малые золотые и серебряные медали.***

- Карраччи детально разработали методику преподавания, считая **рисунок основой изобразительного искусства**. В своих методических установках они указывали, что художник должен опираться на данные науки, на разум, ибо ум обогащает чувство. **Однако вскоре эта точка зрения привела Карраччи к идеализации реальной действительности и заставила их придерживаться канонизированных форм. Педагоги стали «переводить» образы великих мастеров живописи на условный язык, с помощью которого они теперь рассказывали о современной жизни. В академии стало преобладать копирование.**

В академии — наиболее удачном специальном учебном заведении была разработана настолько стройная и эффективная система обучения и воспитания молодых художников, что по их примеру стали открываться государственные академии:

- Королевская академия живописи и скульптуры в Париже (1648 г.), Академия художеств в Риме (1660 г.),
 - в Вене (1692 г.),
 - в Берлине (1696 г.),
- Академия Сан-Фернандо в Мадриде (1753 г.),
- **Академия трех знатнейших художеств в Петербурге (1757 г.)**
 - Академия художеств в Лондоне (1768 г.).

Эти академии ставили своей целью дать серьезную подготовку в области изобразительного искусства. Они воспитывали молодежь на примерах высокого искусства античности и Возрождения.

Особенно большое значение при обучении рисунку Рубенс придавал научным доказательствам законов перспективы, светотени, пластической анатомии.

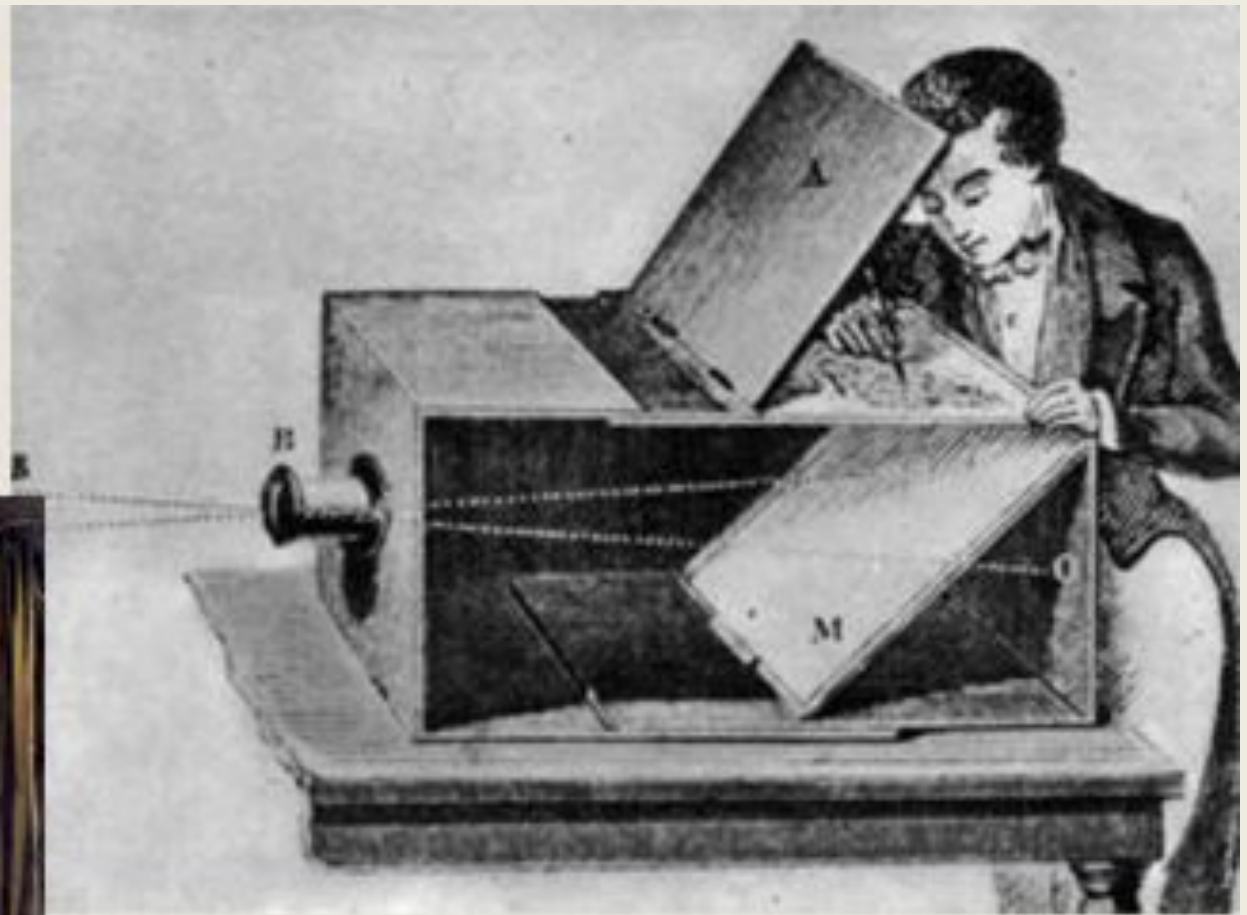
П. Рубенс. Таблица из пособия.

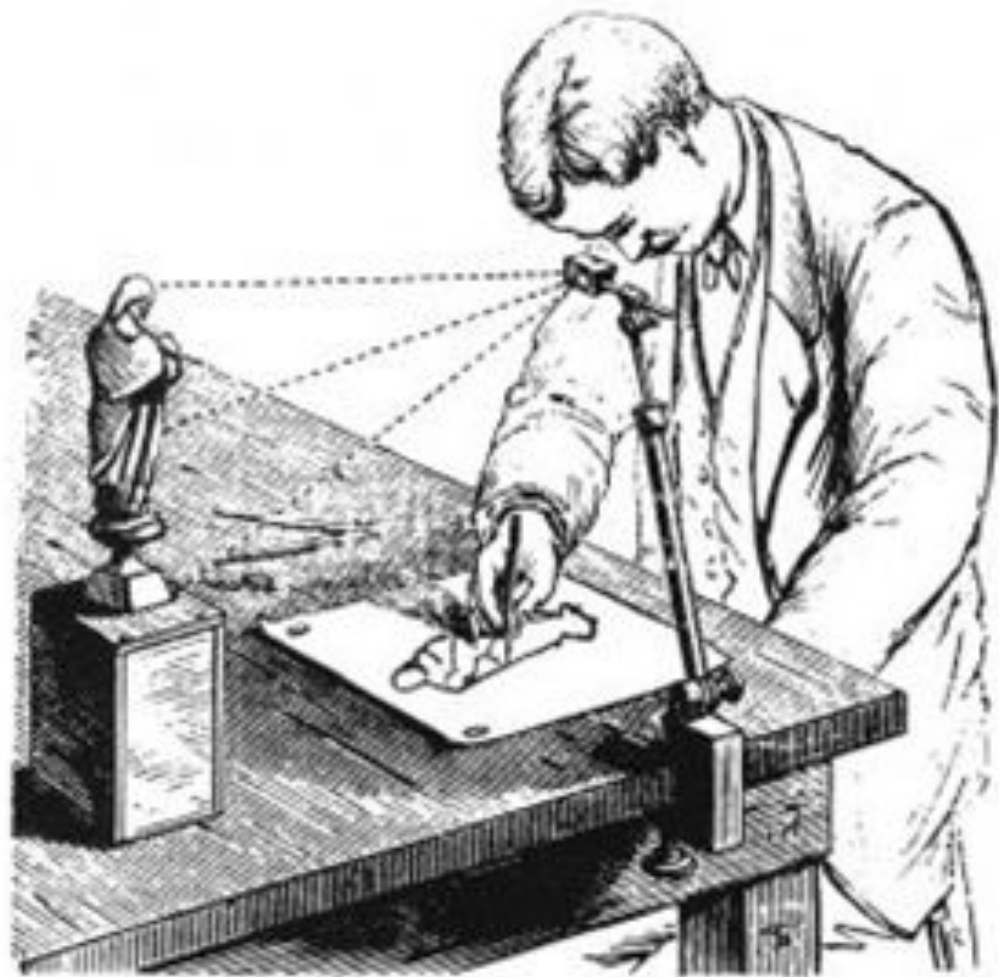

Figure 1.5. J.P. Rosselli. A Fictional and Imagined Image of Francis Bacon in a Garden Office and
Observatory at Paris, engraving in *Circle of Knowledge: Francis Bacon's Vision of the World*, Toronto, 2003.

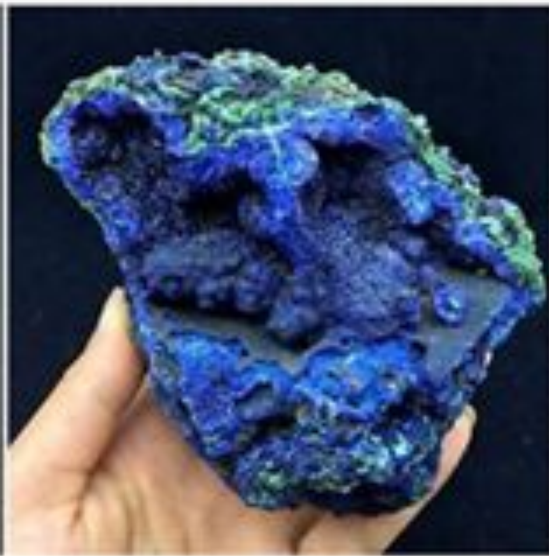

Камера обскура

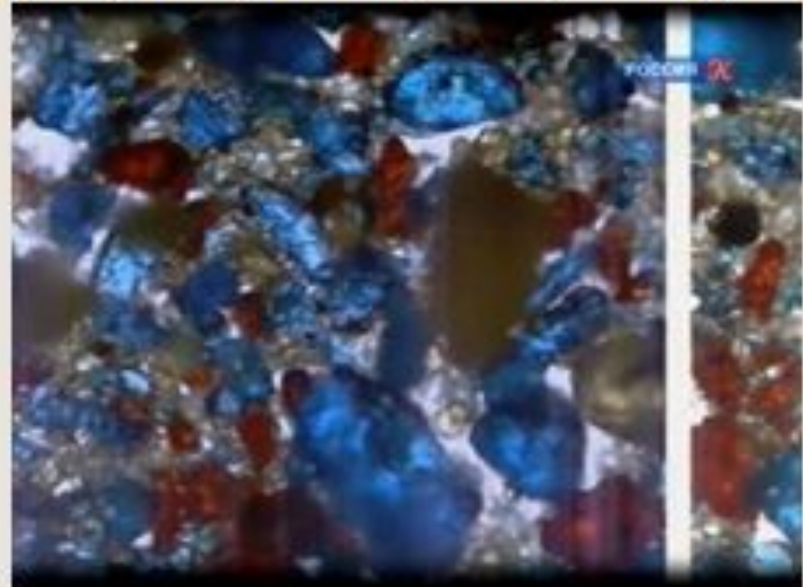

Камера люцида

киноварь и ультрамарин (из лазурита)

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/981792/video_id/995641/viewtype/picture/

**Кого заинтересовала
тема, обязательно
посмотрите лекции
Дарьи Фомичевой
«Оптика и
классическая
живопись»**

- «Методы преподавания рисования в XVIII и первой половине XIX века»
http://hudozhnikam.ru/zarubezhnaya_shkola/30.html
- **Читаем** Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов. – М.: АГАР, 2000.

Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. Т.1.- Зарубежная школа рисунка. М., 1981)

- **ГОТОВИМ: Презентацию на тему**

«Методы обучения рисунку в европейских художественных мастерских второй половины XIX в. – начала XX века»

- **Задание:** подготовить презентацию по данной теме.
- **Примерная тематика сообщений:**
 1. Деятельность частных художественных студий в Париже, Берлине и других европейских городах.
 2. Обучение рисунку в школе Шимона Холлоши (Мюнхен).
 3. Обучение рисунку в школе Антона Ашбе (Мюнхен).
 4. Подготовка дизайнеров и архитекторов в художественно-промышленных школах и студиях XX века. Баухауз.
 5. Опыт работы И. Иттена.
 6. Развитие творческого мышления обучающихся в Баухаузе.
- **Литература для подготовки:**
 1. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. факультетов. – М.: АГАР, 2000.
 2. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисунку. Зарубежная школа рисования. – М.: Просвещение, 1981.