

Художники в эпоху Возрождения и их вклад в методику преподавания .

Альбрехт
Дюрер

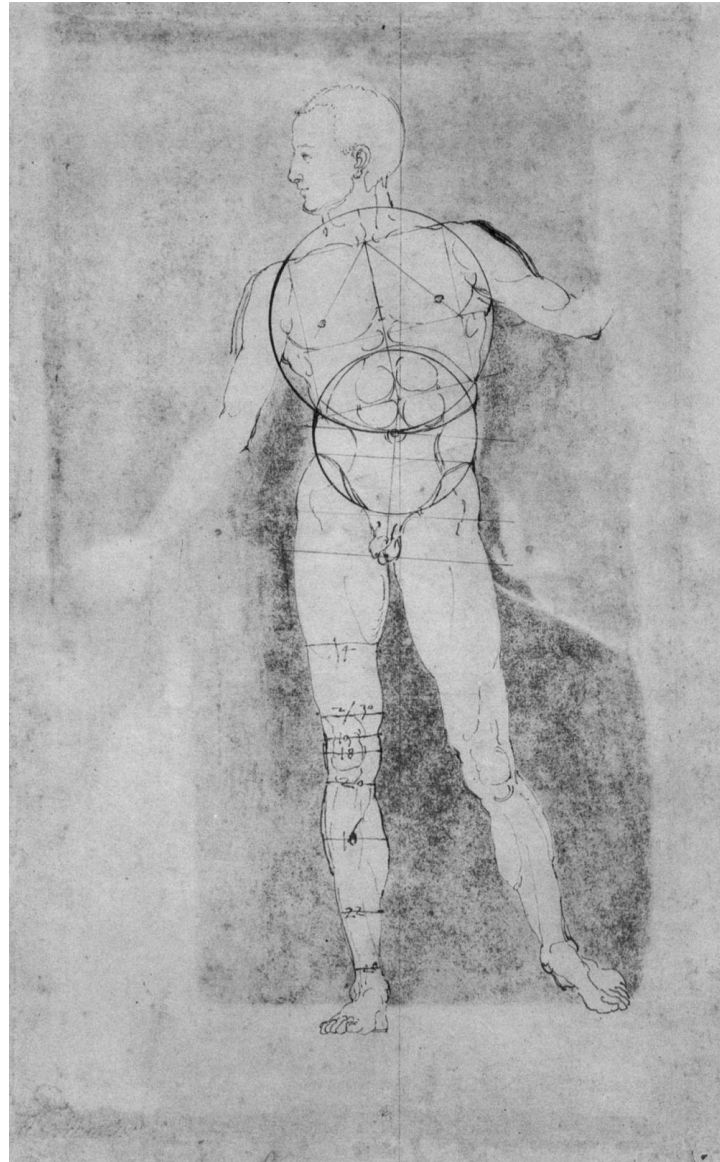
ФИиХО ИЗО

2 курс 1
группа

Яковлев О.А.

Эпоха Возрождения открывает новую эру не только в истории развития изобразительного искусства, но и в области методов обучения рисованию. В это время возрождается стремление к реалистическому искусству, к правдивой передаче действительности. Это направление в искусстве заставило художников, отказываясь от церковно-схоластических представлений о мире, внимательно изучать природу и постигать ее закономерности. После почти тысячелетнего перерыва вновь пробуждается интерес к научным знаниям, к разработке проблем искусства. 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.

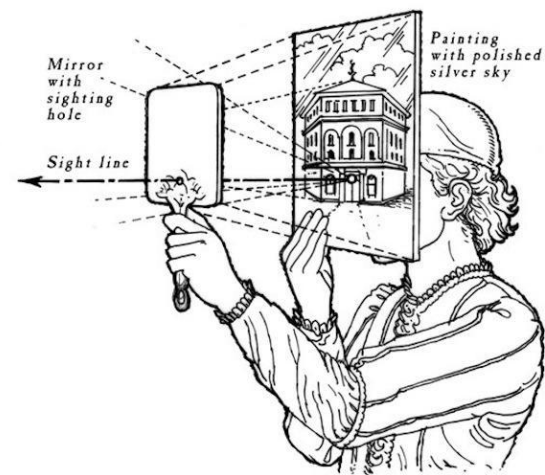
Художники Возрождения стремятся возродить античную культуру. Учения о пропорциях, перспектива и анатомия находятся в центре внимания теоретиков и практиков искусства этого времени. Много ценного внесли в методику обучения рисунку. Они указывали, что в основу обучения должно быть положено рисование с натуры.

Обнаженный

«Художественное образование эпохи Возрождения»

Культура Возрождения связана, прежде всего, с появлением в феодальном обществе буржуазии. «Люди, основавшее современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными. Наоборот, они более или менее овеяны характерными для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках...» (Маркс К.) Человек вновь становится главной темой искусства. В Италии вновь возрождается античный идеал прекрасного, гармоничного человека. Это, безусловно, не означает, что Возрождение повторяет античный период в искусстве. За культурой Возрождения стоит тысячелетие средневековья, христианской религии, нового мировоззрения, породившего новые эстетические идеалы, обогатившего искусство и новыми сюжетами и новой эстетической

Брунеллески и Перспектива.

Поскольку бесценные образцы методической мысли, в основном, были утрачены в пылу борьбы с языческим искусством, заново разрабатывалась теория ИЗО. Художники Возрождения были убеждены в могуществе науки, было восстановлено высокое уважение к рисунку. Микеланджело писал: «Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок – источник и корень всякой науки».

Стремление к рациональному познанию распространялось в широкие слои населения, интерес и уважение к художественному творчеству носил массовый характер, например, Филиппо Брунеллески читал публичные лекции по перспективе на площадях. Были заново открыты законы перспективы, оптики и

Постановка обучения в эпоху Возрождения представляла собой следующие этапы.

Мальчика 10-12 лет отдавали к мастеру, и он с первых дней начинал знакомить его с мастерством (ремесло – обучение искусству – работа).

К 18 годам учитель мог поручить исполнение отдельных частей работы (например, Леонардо да Винчи, учась у Вероккио, написал ангела на работе «Крещение Христа» учителя).

После 6 – 8 лет обучения ученик мог остаться в мастерской в качестве помощника, но мог и перейти к другому мастеру.

У наиболее крупных художников воспитанники изучали:

- ювелирное дело,
- литературу,
- математику,
- скульптуру, живопись и архитектуру.

Основа обучения – рисунок. Система обучения рисунку тесно связана с композицией, поскольку он являлся подготовительной стадией к живописной работе. Если позднее, в академиях, рисунок как отдельный предмет преподавания стал самоцелью, то в эпоху Возрождения учитель, удостоверившись, что ученик правильно понял конструкцию и грамотно передал анатомическое строение, разрешал оставить рисунок на стадии аналитического построения. Рисовали на буковых дощечках, покрытых тонким слоем воска, неправильно проведенную линию или тоновое пятно заминали и заравнивали. В это время появляются первые научные труды по изобразительному искусству.

Художники Возрождения стремятся возродить античную культуру. Учения о пропорциях, перспектива и анатомия находятся в центре внимания теоретиков и практиков искусства этого времени. Много ценного внесли в методику обучения рисунку. Они указывали, что в основу обучения должно быть положено рисование с натуры.

Рассмотрим рисование с натуры при помощи завесы. Метод: между натурой и рисовальщиком устанавливалась картинная плоскость, которая могла быть 2-х видов: рама с натянутой прозрачной 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 спец. прибор (прицел), через который худ-к и вел наблюдение. Эти 2 вида Дюрера. Этот метод имел и недостаток: превращал рисование в механическое проектирование.

Весьма положительным является также метод закрепления пройденного путем рисования по памяти (Леонардо да Винчи). Особенно большую ценность для обучения рисунка представляет метод обобщения формы (Дюрер)

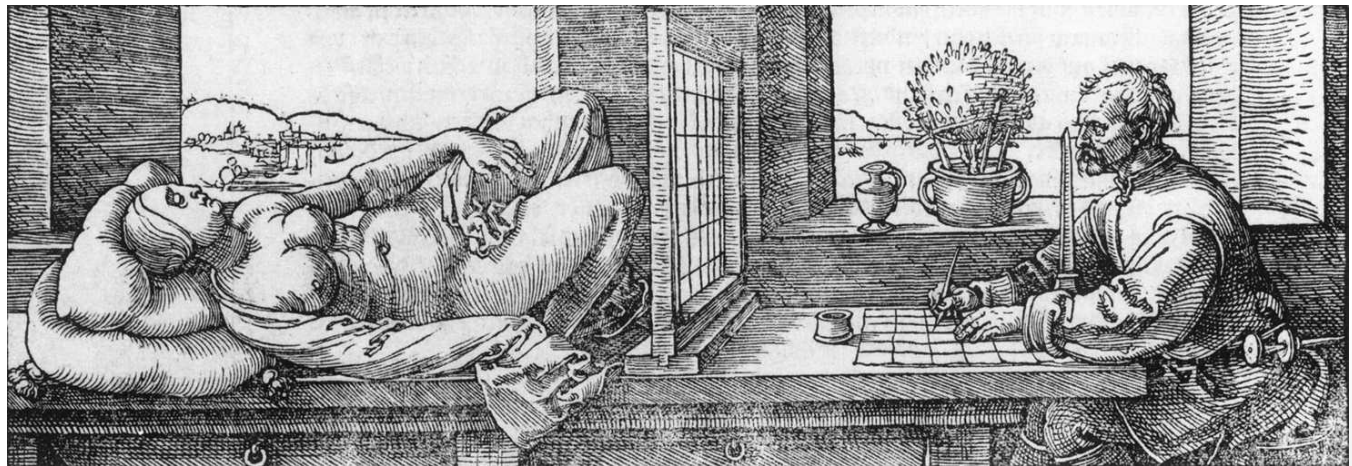
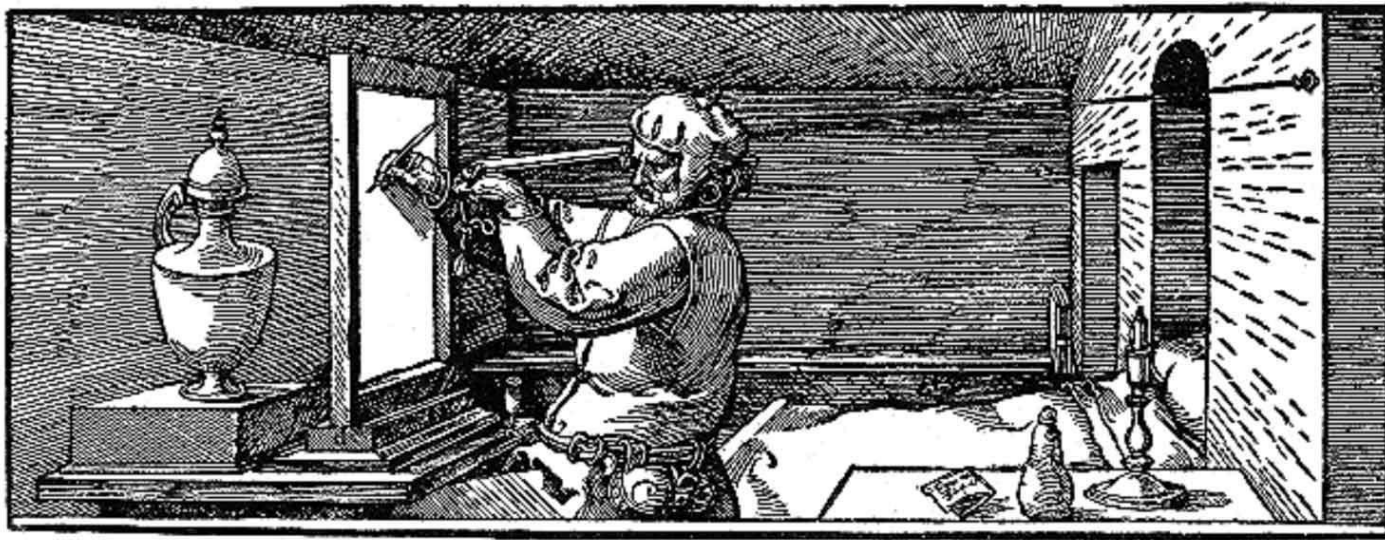
Альбрехт Дюрер (1471-1528) родился в семье золотых дел мастера в Нюрнберге, который в раздробленной и сотрясаемой восстаниями ремесленников и крестьян Германии процветал в хозяйственном и культурном отношении как вольный город, чему несомненно способствовали торговые связи с Верхней Италией.

Юный Альбрехт учился в латинской школе, с 13 лет обучается золотых дел мастерству в мастерской отца; хотя он научился «чисто работать», по его собственному признанию, он проявил больше охоты к живописи и был отдан в мастерскую художника Михаэля Вольгемута, где ему немало пришлось претерпеть от подмастерьев, но, как сам напишет в «Семейной хронике», «бог дал ему усердие, и он хорошо учился».

Обязательные для получения звания мастера «годы странствий» (1490-1494) провел в городах Верхнего Рейна (Базель, Кольмар, Страсбург), где вошел в круг гуманистов и книгопечатников, изучал работы М. Шонгауэра. Вернувшись в 1494 в Нюрнберг, открыл собственную мастерскую.

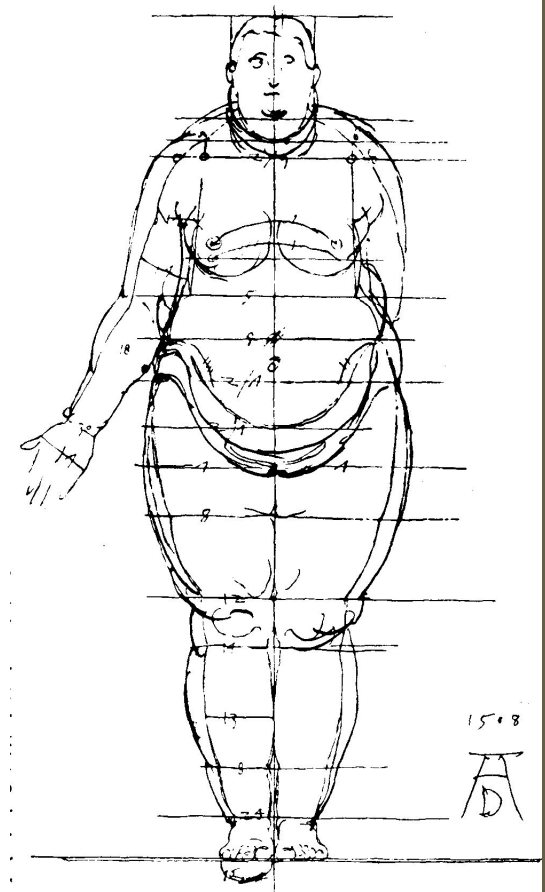
В 1494-95 посетил Венецию и Падую: в 1505-07 вновь был в Венеции. В 1520-21 посетил Нидерланды (Антверпен, Брюссель, Брюгге, Гент, Малин и др. города).

Дюрер считал, что в искусстве нельзя полагаться только на чувства и зрительное восприятие, а в основном необходимо опираться на точные знания; Научные знания обеспечивают художнику твердый и надежный успех в работе вместо случайных удач и взлетов. В своей «Книге о живописи» он пишет: «Много сотен лет назад было несколько великих мастеров, о которых пишет Плиний, Апеллес, Протоген, Фидий, Пракситель, Поликлет, Паррасий и другие. Некоторые из них написали богатые сведениями книги о живописи, но, увы, увы, они утеряны. И они скрыты от нас, и мы лишены великого богатства их мудрости».

Сочинения Дюрера отличаются гуманистические идеи. Во введении к «Трактату о пропорциях» (1513) Дюрер пишет: «О пользе учения. Поэтому необходимо, чтобы тот, кто что-либо умеет, обучал этому других, которые в этом

Набросок женской фигуры
Рисунок пером

Надо отдать должное А. Дюреру: его волновали и общие вопросы педагогики, вопросы обучения и воспитания детей. Среди художников эпохи Возрождения мало кто задумывался над этим. Во введении к «Книге о живописи» Дюрер писал: «Первый раздел книги — предисловие. Предисловие включает в себе три части: также в первой части говорится, как выбрать мальчика, принимая во внимание его способности и темперамент; это делается шестью способами; также во второй части говорится, как следует бережно и в страхе божьем воспитывать мальчика, чтобы он милостью божьей окреп и достиг силы в разумном искусстве; это достигается шестью способами; также в третьей части говорится о великой пользе, удовольствии и радости, которые проистекают из живописи; это происходит шестью путями».

Далее, в более развернутом плане своего предисловия Дюрер пишет, что прежде всего надо обратить внимание на подготовку человека к художественной деятельности. Уже в первые годы жизни младенца надо внимательно следить за его правильным физическим развитием, «следует обратить внимание на его фигуру и сложение».

Затем Дюрер останавливается на том, «как следует наставлять его (ребенка) в начале обучения». Начальный период обучения и воспитания требует особой методики, и Дюрер считал необходимым дать свои пояснения. В четвертом пункте первой части предисловия Дюрер хотел раскрыть методы воспитания. Он пишет, что воспитатель должен хорошо знать и о том, «как лучше всего учить мальчика — добром, похвалой или порицанием». К этому пункту предполагалось дать подробные пояснения. В-пятых, сообщалось о том, «как сделать, чтобы мальчик учился с охотою и учение ему не опротивело.

В-шестых, о том, чтобы юноша отвлекался от учения непродолжительной игрой на музыкальных инструментах для того, чтобы согреть кровь и чтобы от чрезмерных упражнений им не овладела меланхолия. Во второй части предисловия Дюрер считал необходимым подробнее остановиться на вопросах воспитания и условиях, которые необходимы художнику для успешной и плодотворной творческой работы. Воспитывая художника, педагог должен следить, «чтобы он соблюдал меру в еде и питье, а также во сне», «чтобы он жил в хорошем доме и чтобы ничто ему не мешало».

Иллюстрации из «Книга о живописи» Леонардо да Винчи

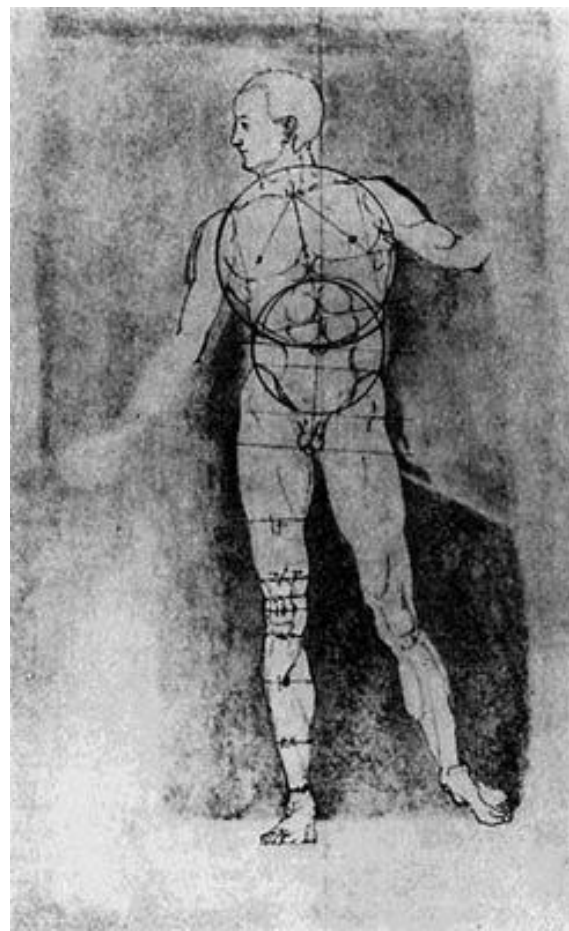
построение фигуры
Адама

Фигура Адама

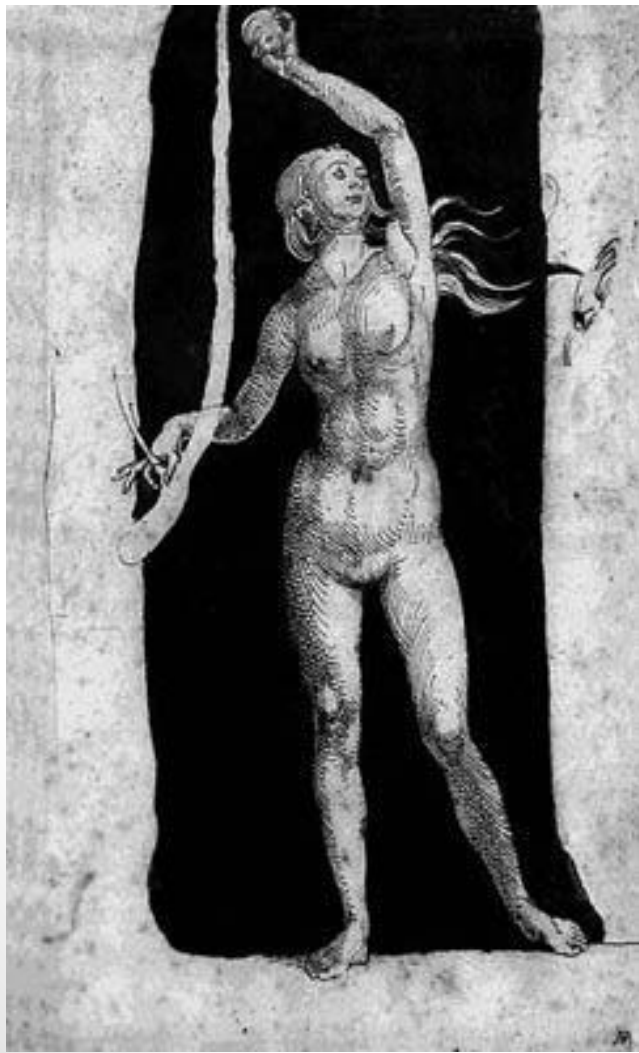
*Рисунок пером и
кистью. 1507 г. Вена,
Альбертина*

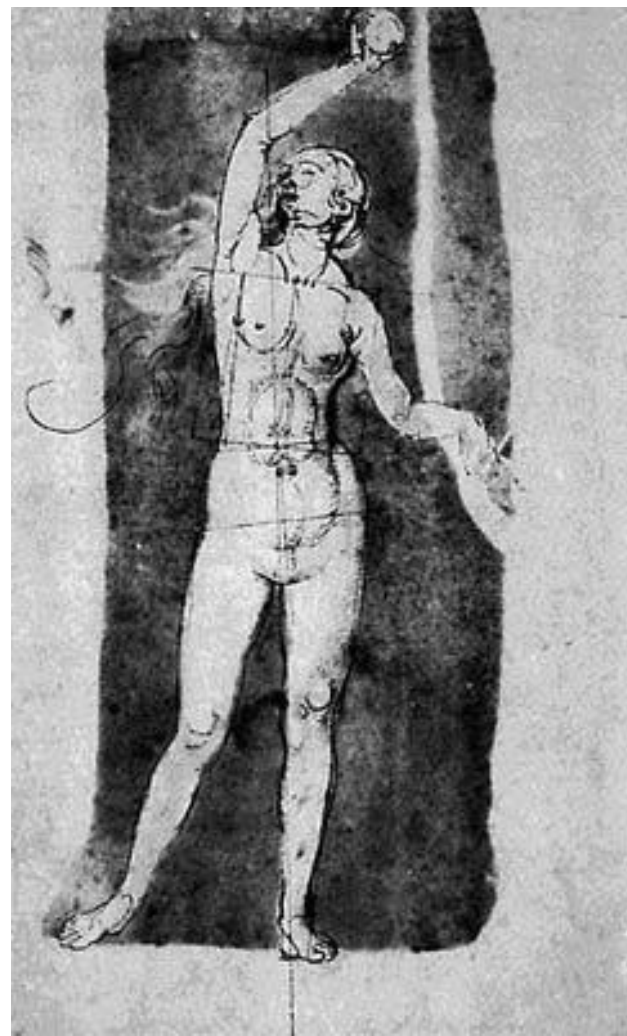
*Рисунок пером на
оборотной стороне
предыдущего рисунка*

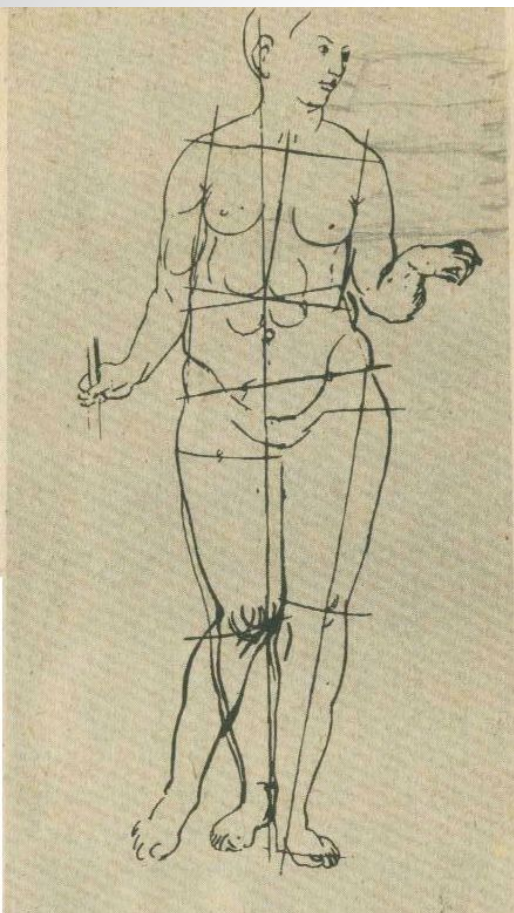

*Фигура Евы
Рисунок пером и
кистью. 1506 г. Вена,
Альбертина*

*Геометрическое
построение фигуры Евы
Рисунок пером на
оборотной стороне
предыдущего рисунка*

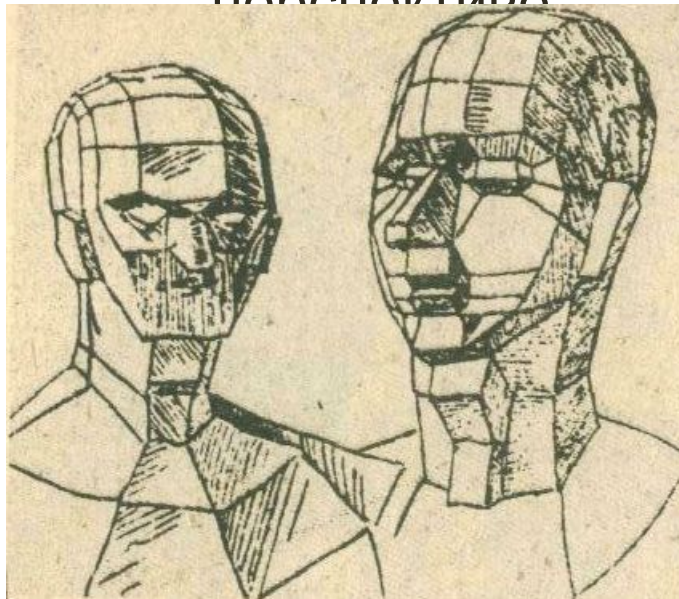

*А. Дюрер.
Рисунок
женской фи-
гуры*

Особенно внимательно надо следить, говорит Дюрер, чтобы в период воспитания ничто не ослабляло ум молодого художника, чтобы он не видел ничего плохого, а только хорошее. Эта мысль получит в дальнейшем свое развитие в академиях художеств. При обучении рисованию и законам построения реалистического изображения предметов на плоскости Дюрер на первое место выдвигал перспективу. Сам художник очень много времени уделил изучению перспективы. Ради этого он совершил путешествие в Италию, где перспективой занимались многие художники и ученые. Осенью 1506 года Дюрер писал Пиргхаймеру из Венеции: «Я остаюсь еще здесь на десять дней, потом еду верхом в Болонью, ради искусства тайной перспективы, которой один там обучит меня». Видимо, Дюрер хотел посетить

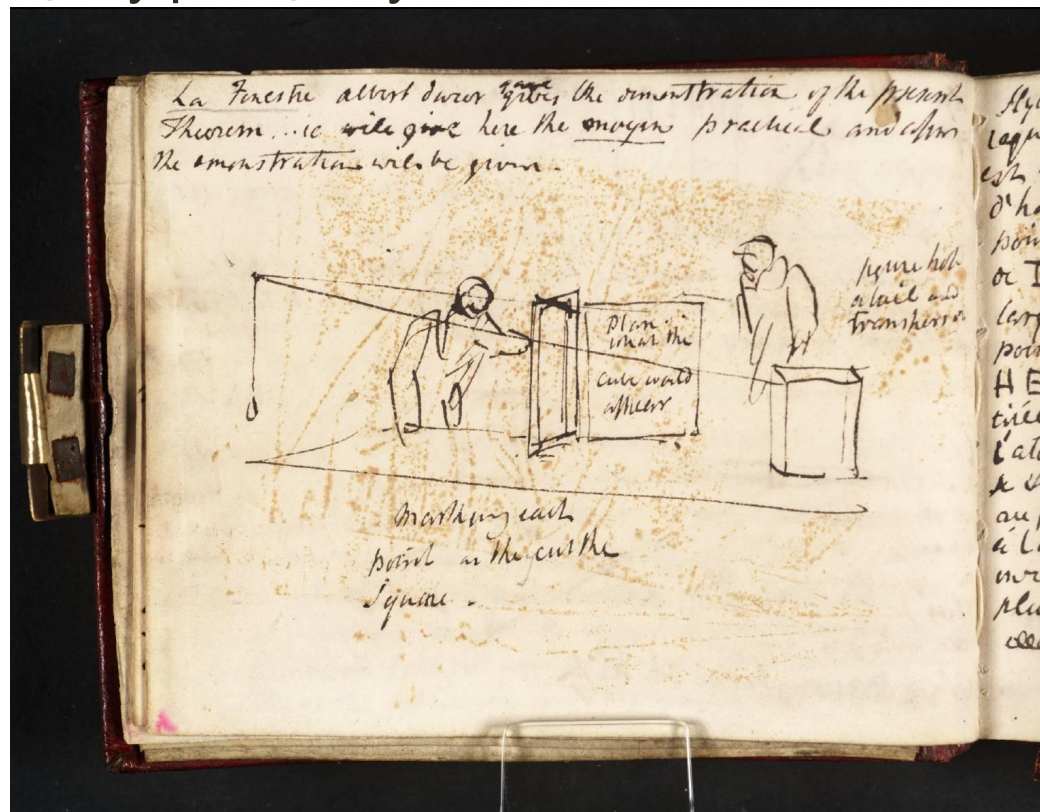
Результатом многолетних занятий Дюрера явилась книга «Наставления в измерении циркулем и линейкой». В этой книге он изложил ряд правил перспективы и впервые предложил пользоваться при перспективном проектировании методом ортогональной (прямоугольной) проекции, который более обстоятельно был позднее разработан французским ученым Гаспаром Монжем. Эта книга имеет четыре части. В первой говорится о линиях, во второй — о плоскостях, в третьей — о телах, а в четвертой части содержится краткое учение о

Дюрер. Анализ формы головы

Среди художников эпохи Возрождения, занимавшихся проблемами обучения, немецкому художнику Альбрехту Дюреру принадлежит видное место. Его теоретические труды представляют большую ценность, как в области методики обучения, так и в области постановки проблем искусства. Сочинения Дюрера во многом способствовали дальнейшему развитию методики преподавания рисования. Творчество Дюрера знаменует победу реализма в искусстве Германии. Рядом с картинами мастеров предшествующего поколения произведений его поражают как новизной и разнообразием тем, так и радикальным обновлением художественных средств. В XV веке искусство Германии было почти исключительно религиозным, в живописи преобладали алтарные картины. Дюрер заложил основы светских жанров – портрета, пейзажа, бытовых изображений и ввел в искусство мифологические, аллегорические и литературные сюжеты. В религиозных произведениях он вносил столько наблюдаемого в жизни, что они приобрели реальность, наполнялись новым содержанием.

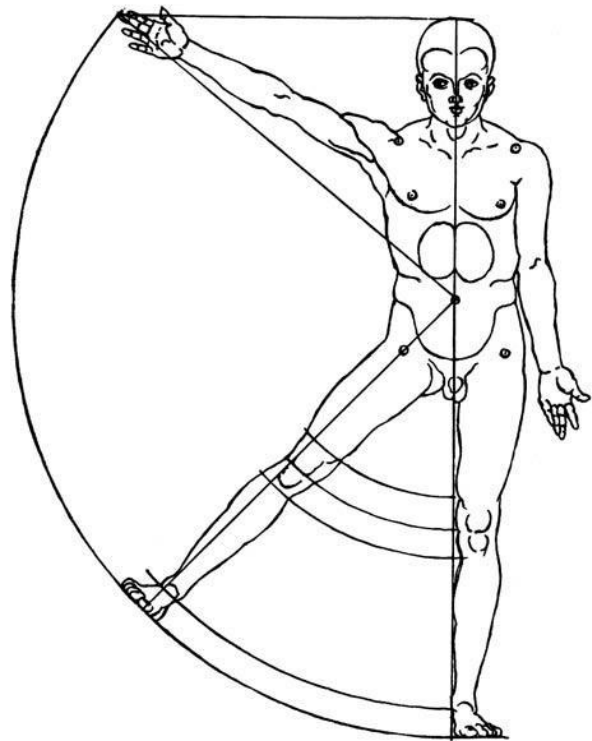
Из всех видов искусства наиболее восприимчива к новым веяниям была в то время гравюра. Это было массовое искусство, удовлетворявшее, прежде всего, растущие культурные запросы бюргерства. Возникшая лишь за столетие до Дюрера, гравюра заняла исключительно большое место. Дюрер положил начало ее блестящему расцвету в XVI веке.

«Трактату о пропорциях»
(1513)

Альбрехт Дюрер «Книга о живописи». Основа искусства – научные знания. Внимание к общим педагогическим проблемам: как выбирать детей в ученики, как воспитывать, уже в младенчестве следить за правильным физическим развитием, процесс обучения должен прерываться продолжительной игрой на музыкальных инструментах, чтобы от размерных упражнений ими не охватила меланхолия. Воспитывая художника, педагог должен следить за тем, чтобы учащийся соблюдал меру в еде и питье, чтобы он жил в хорошем доме, чтобы в период обучения ничто не ослабляло ум молодого художника, чтобы он не видел ничего дурного. Эта мысль получает дальнейшее развитие при организации Академий Художеств.

«Книга о живописи» состоит из нескольких частей. Первая – «Трактат о пропорциях» - правила построения фигуры человека через геометрию и математические расчеты, деление фигуры на части – плечевой пояс, таз, коленный сустав. Наличие вспомогательных линий при построении фигуры человека.

Вторая – «Наставления в измерении циркулем и линейкой» - учение о перспективе. Дюрер изучал перспективу в Италии у Паоло Учело, обосновал метод ортогональных проекций, использовавшийся в дальнейшем Гаспаром Монжем. Эта книга имеет четыре части: 1-ая – о линиях, 2-ая – о плоскостях, 3-я – о телах, 4-я – о перспективе. Новаторским методом изображения головы человека явился метод обрубовки, актуальный до настоящего времени. Дюрер огромное значение придавал конструктивному анализу формы, натурному рисованию, личному примеру педагога: «Всякий может учиться с помощью знаний, в которых заключенная истина, или он может работать без знаний, хотя при такой производительности каждая вещь б

*Мужская фигура,
вписанная в круг*

*Рисунок пером.
Дрезден, Публичная
библиотека*