

Фурсов Анатолий Иванович

профессор кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры

Fursov Anatoly Ivanovich

Professor,
Department of Academic Drawing and Painting,
Krasnodar State Institute of Culture

Василенко Павел Геннадиевич

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и прикладного искусства Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)

Vasilenko Pavel Gennadievich

PhD in Education Science, Associate Professor,
Department of Design and Applied Arts,
Moscow State University of Technology
and Management named after K.G. Razumovsky
(First Cossack University)

Василенко Елена Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и прикладного искусства Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)

Vasilenko Elena Vladimirovna

PhD in Education Science, Associate Professor,
Department of Design and Applied Arts,
Moscow State University of Technology
and Management named after K.G. Razumovsky
(First Cossack University)

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ КАНОНОВ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

THE VALUE OF STUDYING THE CLASSICAL CANONS OF THE HUMAN FIGURE IN ACADEMIC DRAWING IN HIGHER EDUCATION

Аннотация:

В статье поднимается вопрос о необходимости изучения классических пропорций тела человека в ходе учебного процесса в вузах в области изобразительного искусства и дизайна. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования художественного образования и повышения содержательности учебного процесса. Цель заключается в том, чтобы обосновать значимость изучения классических канонов для формирования профессиональных компетенций современных художников и дизайнеров. Задачи современного преподавателя высшей школы состоят в профессиональной организации учебного процесса, основанного на классической форме обучения, с учетом современных тенденций, которые будут способствовать формированию у будущих специалистов заданных стандартом компетенций. Авторы приходят к мнению, что необходимо стимулировать активность обучающихся в рамках не только лекционной работы, но и практической, ориентируя их на визуальный анализ классических пропорций фигуры человека. Рассмотрение канонов в данном аспекте имеет большое познавательное и практическое значение при формировании объемно-пространственного, творческого мышления. Учение о пропорциях фигуры всегда интересовало художников. Поэтому исследованиями, касающимися абсолютных и относительных размеров, занимались не только анатомы, но и сами творцы. Сегодня важная проблема встает перед педагогом с первого дня занятий по рисунку – комплексный подход в изучении теоретических канонов и – главное – применение будущими художниками и дизайнерами полученных навыков на практике.

Ключевые слова:

канон, канонические пропорции, художественные школы, принципы, традиции, компетенции, дизайн

Summary:

The paper raises the question of the need to study the classic proportions of the human body during the educational process at universities in the field of fine arts and design. The relevance of the study is due to the need to improve art education and increase the content of the educational process. The aim is to substantiate the importance of studying the classical canons for the formation of professional competencies of contemporary artists and designers. The tasks of a modern teacher of higher education are in the professional organization of the educational process based on the classical form of education, taking into account current trends that will contribute to the formation of competencies specified by the standard in future specialists. The authors come to the conclusion that it is necessary to stimulate the activity of students in the framework of not only lecture work, but also practical, orienting them towards a visual analysis of the classical proportions of a human figure. Consideration of the canons in this aspect is of great cognitive and practical importance in the formation of volumetric-spatial, creative thinking. The theory of figure proportions has always been interesting to artists. Therefore, not only anatomists, but also creators themselves were engaged in research related to absolute and relative sizes. Nowadays, a significant problem confronts the teacher from the first day of drawing lessons, such as an integrated approach to the study of theoretical canons and, most importantly, the application of the acquired skills by future artists and designers in practice.

Keywords:

canon, canonical proportions, art schools, principles, traditions, competencies, design

Важной задачей при подготовке специалистов в области дизайна и художественно-изобразительной деятельности является определение способа осознанного приобретения знаний и навыков, заложенных профессиональным стандартом. В образовательном процессе существует цель – научить студентов демонстрировать в рисунке форму «знаю – выражаю», где большая роль отводится изучению и применению знаний об анатомических пропорциях человеческого тела. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сочетания классических и современных подходов к изучению пропорций фигуры, которое основывается на историческом опыте преподавания. Формирование отношения к предмету с первых занятий должно носить характер, опирающийся на знания, а не на интуицию. Следует стимулировать активность обучающихся не только на лекционных занятиях, но и в рамках практической работы, ориентируя их на визуальный анализ канонов и пропорций [1].

На протяжении многих столетий в изобразительном искусстве формировались правила (каноны), на которые можно было опираться в процессе рисования, в том числе актуальные для проверки основных размеров тела человека. Например, за единицу измерения в фигуре принято брать размер головы по высоте, а в рисунке головы – высоту носа.

Наука о пропорциях тела для обучающихся имеет большое практическое значение. Сравнение научных критериев пропорциональности фигуры с натурой в процессе практической работы над изображением головы или тела человека позволяет соблюдать точность. Это помогает начинающему рисовальщику верно построить рисунок, определить характер, выявить пластическое содержание создаваемой формы. Пренебрежение знаниями теории пластической анатомии обедняет общую культуру образования и формирования дизайнера и художника любого направления.

Процесс практического рисования с натуры прежде всего заключается в сочетании двух начал в организации формы в картинной плоскости – интуитивного и аналитического. Интуитивный, натуральный метод обеспечивает мгновенное решение задачи без помощи логических умозаключений [2]. Аналитический подход учитывает приобретенные в процессе получения практического опыта знания о содержании формы.

Целью современного образования в области изобразительного искусства и дизайна является формирование педагогического процесса, обеспечивающего получение более качественных знаний и умений, ориентированных на современные требования. Для этого требуется широкая методологическая база принципов рисования с натуры. Опираясь на теоретические знания и применяя геометрический метод рисования в процессе практической работы, необходимо использовать аналитическое мышление и соответствующую технику рисования [3]. Этот метод работы с натуры должен выступать ключевым для студентов и приучать их к осознанному восприятию основных принципов изобразительной грамоты, структуры и конструкции форм, пропорций и канонов. Творческое начало должно быть полностью подчинено теоретико-аналитической базе, включающей знания о классических канонах и навыки непосредственного их применения на практике.

Становление науки о формах и строении тела человека в разных эпохах и странах проходило неоднозначно, сделано было много открытий, предложены схемы-структуры пропорциональных отношений к единице измерений (модулю). Относительно этой единицы проверялись размеры частей тела человека и делались выводы. Так, в Египте единицей измерения служила длина среднего пальца руки, вытянутой вдоль бедра. Созданная художниками система пропорционального членения фигуры позволяла по части определить целое или другую часть. Утвержденные каноны необходимо было неукоснительно соблюдать [4]. Процесс обучения рисованию в Египте строился не на основе изучения предметного мира, строения и пространственных отношений, а на механическом использовании выработанных правил без учета индивидуальных особенностей тела человека.

Развитие искусства Греции опиралось на традиции Древнего Египта, но в отличие от них педагоги обращали внимание учеников на окружающий мир, красоту обнаженного тела, находя в ней гармонию. С опорой на воспринятые каноны художники Греции создали свой свод принципов, позволяющий пропорционально правильно изображать фигуру человека. В 432 г. до н. э. скульптор Поликлет написал сочинение о соразмерности частей человеческого тела, где были указаны новые на то время пропорциональные членения фигуры, в доказательство предложенной концепции он создал статую Дорифора-копьеносца. Плиний в «Естественной истории» отмечал, что это произведение в дальнейшем выступало своего рода учебником, в котором подробно сформулированы каноны тела [5]. Одним из первых рисовальщиков, учивших отображать реальность и передавать предметное пространство в рисунках, был афинянин Полигнот. Ему удавалось в линейных изображениях демонстрировать фактуру предметов и разнообразное выражение лиц.

В V в. до н. э. в области рисования произошел качественный рывок, связанный Аполлодором, которого называли первым скиографом – тенеписцем, а также первым станковым живописцем. Он стал вводить тон для моделирования объема формы в рисовании с натуры. Эти нововведения

были открытием для искусства и методики преподавания. Художественная школа древней Греции призывала своих учеников опираться на научные данные, в творческой работе художник должен отдавать предпочтение знанию и холодному рассудку, но не ощущениям [6]. Греческое изобразительное искусство имеет большое значение, оно заложило основы аналитического мышления и научного метода понимания искусства. Красота заключалась в соразмерности человеческого тела, а пропорциональные закономерности, в свою очередь, создавали гармонию красоты в единстве.

В римский период в систему преподавания искусства не было внесено практически ничего нового, использовались достижения греческих художников, много ценных наработок в области рисунка было утрачено. Во времена Средневековья традиции реалистического искусства Древней Греции были забыты. Безвозвратно погибли драгоценные рукописи – теоретические труды великих художников, а с ними и многие прославленные произведения древних мастеров, которые могли служить образцами.

Используя все доступные источники, А. Дюрер обобщил их и сформировал научную концепцию, приложив огромное количество рисунков, схем и чертежей. Он попытался определить правила построения фигуры человека с помощью геометрических и математических расчетов, но в итоге пришел к мнению, что красота не является абсолютной, а зависит от мнения людей. Пропорции относительно гармоничны и выступают в единстве. Таким образом, выводы А. Дюрера стали основой методических указаний к рисунку. Пропорциональными соотношениями в фигуре занимались почти все художники эпохи Возрождения – А. Мантенья, С. Боттичелли, Рафаэль, Ж. Кузен, Дж.П. Ломаццо, Микеланджело. Они выступали творцами новой науки – пластической анатомии.

XIX столетие характеризовалось отходом от всех академических традиций учебного рисунка и методов его преподавания. В конце второй половины века в западноевропейских школах возникло стремление к теоретическим изысканиям в области пластической анатомии. В 1881 г. была издана «Описательная анатомия человека» К. Краузе, в 1890-м – «Художественная анатомия» П. Рише, в 1898 г. – «Анатомия и гистология человека» Г. Михалковича.

XX в. – новая страница в истории развития академической школы реалистического рисунка. Многие художники и теоретики в области изобразительного искусства продолжали борьбу за научное обоснование методов преподавания рисунка. Среди теоретических работ необходимо отметить следующие: в 1907 г. издан «Канон красивых форм для художника» К. Винекена, в 1952-м – «Анатомия для художников» Е. Барчаи, где описан комплекс пропорций тела человека, труд переиздавался восемь раз [7].

В России XX столетие ознаменовано публикацией исследовательских работ в области анатомии и размеров фигуры. В 1921 г. вышло «Руководство по пластической анатомии» П.И. Карузина – выпуск о размерах, росте и пропорциях человеческого тела. Профессор Санкт-Петербургской художественной академии А.М. Соловьев изложил в нескольких работах умозаключения о методическом осмыслении преподавания рисунка.

В Германии Г. Баммесом, профессором, заведующим кафедры анатомии при институте изобразительных искусств в Дрездене, подготовлено практическое руководство по пластической анатомии для художников «Образ человека», вышедшее в 1964 г. и переизданное много раз. Данный труд соединил в себе все лучшее из того, что было создано за последнее время в мире. В нем собраны точные знания о теле человека. Учебник стал всемирно известным, получил заслуженное признание художественных вузов мира и по сегодняшний день представляет собой кладезь знаний, сформулированных многими поколениями художников и анатомов [8].

Анализируя наиболее распространенные концепции о пропорциях тела, можно прийти к выводу, что условно фигура человека делится на две равные составляющие – спереди по лонному сращению, сзади по копчику. Верхняя часть – торс, нижняя – конечности снизу. Голова является единицей измерения, позволяющей определить общие пропорции фигуры. В рисунке торса высота голова укладывается четыре раза – от теменных костей и до основания седалищных костей. Первый отрезок – сама голова, второй – от подбородка до мечевидного отростка, третий – от этого отростка до пупка (нижнего основания грудной клетки), четвертый – от пупка до нижнего основания седалищных костей (чуть ниже лонного сращения). По две высоты головы размещаются в бедре, голени и ширине плечевого пояса. Длина кисти руки с костями запястья равна лицевой части головы. Размер кости плеча верхней конечности по высоте составляет полторы высоты головы, длинна предплечья – два размера головы. Длина стопы и расстояние между сосками равны величине головы. Кончики пальцев опущенной руки находятся на уровне середины бедра. Локтевая кость руки в согнутом состоянии располагается на уровне верхнего края подвздошной кости и пупка, локтевой сустав поднятой руки – на уровне теменных костей головы [9].

Кости человека выдержаны в пропорциях, близких к золотому сечению. Чем ближе размеры к этой формуле, тем более идеальной считается внешность. Изучение этих классических,

выверенных временем канонов в современном профессиональном образовании актуально при формировании комплекса правил гармонии и композиции.

Перед педагогом с первого дня занятий по рисунку стоит важная задача – заложить основы мышления будущего художника и дизайнера [10]. Обучающийся должен получить знания, позволяющие ему отвечать на вопросы о том, для чего применяются в рисовании с натуры главные принципы: «от общего к частному» и «от большого к малому», пропорциональные соотношения. Правила, заложенные П.П. Чистяковым, Д.Н. Кардовским, А. Ашбе, дают возможность научиться создавать форму, ориентируясь на классические каноны. Поэтапное сложение формы позволит студентам приобрести навык контроля за процессом, умение видеть и делать умозаключения в графике рисунка, чему способствует активное применение анатомических знаний в рисовании с натуры.

Таким образом, без умения использовать полученные знания на практике не может сложиться специалист. Только благодаря осознанному отношению обучающихся к образовательному процессу возможно успешное формирование необходимых компетенций.

Ссылки:

1. Пособие по рисованию / сост. К.А. Александров и др. ; под общ. ред. Д.Н. Кардовского, В.Н. Яковлева, К.Н. Корнилова. М., 2006. 161 с.
2. Лопасова Е.В. Педагогические условия развития композиционного мышления учащихся в системе дополнительного образования (актуальность проблемы исследования) // Теория и практика общественного развития. 2012. № 8. С. 152–155.
3. Василенко Е.В., Василенко П.Г., Фурсов А.И. Академический рисунок – основа образования в сфере дизайна и изобразительного искусства // Modern Science. 2019. № 9-2. С. 14–16.
4. Лушников Б.В., Перцов В.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства : учебное пособие для студентов вузов. М., 2006. 240 с.
5. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка : учебное пособие. М., 1983. 287 с.
6. Василенко П.Г. Освоение окружающего мира как основа обучения академическому рисунку // Культурная жизнь Юга России. 2010. № 4 (38). С. 103–104.
7. Барчаи Е. Анатомия для художников. М., 2007. 343 с.
8. Баммес Г. Образ человека : учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / пер. с нем. Е.Н. Московкина. СПб., 2011. 507 с.
9. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. М., 2009. 310 с.
10. Демкина Е.В. Педагогический потенциал учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения // Общественные науки. 2012. № 5. С. 56–65.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна