

УДК 75(07)

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РИСОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРА

ПИСАРЕНКО Сергей Александрович,кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи и скульптуры,
Южный федеральный университет

АННОТАЦИЯ. В статье затронуты различные аспекты обучения перспективному рисованию с натуры при работе на пленэре. На примере работ студентов Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета анализируются характерные особенности учебных рисунков, выполняемых в условиях пленэра. Рассматриваются психологические закономерности константного и аконстантного восприятия формы и величины в связи с задачами изобразительной практики. Излагаются педагогические условия, способствующие более глубокому уяснению студентами принципов работы на пленэре и развитию практических навыков передачи перспективных сокращений в рисунке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линейная перспектива, зрительное восприятие, ракурс, обучение, развитие, рисунок, навык.

PISARENKO S.A.,Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of the Painting and Sculpture,
Southern Federal University

SKILLS DEVELOPMENT OF TEACHING PERSPECTIVE LIFE DRAWING IN THE OPEN AIR

ABSTRACT. The article concerns the various aspects of teaching perspective life drawing in the open air. The works performed by students of The Academy of Architecture and Arts anchored in The Southern Federal University provide the base for analysis in order to identify distinctive features of life drawings in the open air. The article examines psychological patterns of constant and inconstant perception of shape and size in terms of pictorial practice. The abstract outlines pedagogical conditions conducive to students' better understanding of outdoor systems of work and development skills in representing diminutions in drawings.

KEY WORDS: linear perspective, visual perception, foreshortening, training, intelligent, drawing, skill.

Обучение изобразительной грамоте предполагает ознакомление с основными закономерностями линейной перспективы и развитие ряда качеств зрительного восприятия, обеспечивающих возможность создания убедительных и выразительных перспективных рисунков. Большое значение для становления практических умений и навыков выполнения перспективных изображений имеет работа на пленэре. Общие принципы выполнения перспективных построений в рисунке рассматриваются в обширной методической литературе [1; 2; 3]. Вместе с тем существует необходимость дальнейшего совершенствования методических способов развития навыков перспективного рисования при обучении основам рисунка и живописи, что в полной мере относится и к работе на пленэре. В настоящей статье вопросы развития способностей к перспективному рисованию в условиях пленэра анализируются на примере подготовки студентов Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета.

Специфика профессиональной подготовки студентов неизбежно накладывает отпечаток на методику проведения учебных занятий на пленэре. Например, на пленэрную практику для дизайнерских специальностей различного профиля отводится меньше времени, чем для специальностей «Живопись» или «Графика». Соответственно, при обучении будущих живописцев или графиков есть воз-

можность уделять время более тщательной и детальной моделировке формы в ходе длительного изучения натуры на пленэре. В свою очередь при подготовке дизайнеров отсутствует возможность выполнять большое количество длительных много-сеансных работ. В подобных условиях имеется необходимость нахождения методических подходов, позволяющих эффективно использовать сравнительно небольшие ресурсы учебного времени.

Задача верного отображения перспективных сокращений в рисунке и живописи встает при обучении студентов всех специальностей. Без усвоения принципов перспективного рисования невозможно обеспечить полноценную изобразительную подготовку в сфере дизайна и искусства. Другое дело, что уровень решения этой задачи и способы достижения поставленных методических целей могут несколько отличаться в зависимости от особенностей профессиональной подготовки.

Большое значение для развития восприятия перспективных сокращений имеет рисование архитектурных мотивов. Большинство архитектурных объектов имеет в своей основе строгие геометрические формы, что дает возможность

• Педагогические науки
ракурсные сокращения натуры и облегчает усвоение принципов перспективного рисования.

К началу обучения на пленэре студенты имеют представление об основных закономерностях линейной перспективы. В то же время при изображе-

Информация для связи с автором: pisarenko21@yandex.ru

нии архитектурных мотивов начинающие рисовальщики в ряде случаев допускают характерные погрешности, степень выраженности которых, впрочем, несколько уменьшается по мере приобретения практического опыта выполнения учебных заданий. Для совершенствования методики обучения рисунку представляется важным проанализировать характер и причины ряда особенностей изобразительной деятельности студентов. Практика преподавания в Академии архитектуры и искусств свидетельствует, что изложенные ниже ошибки в той или иной мере демонстрируют студенты всех специальностей, предполагающих усвоение изобразительной грамоты.

Одной из такого рода ошибок является неверное определение в рисунке линии горизонта и точки схода уходящих в глубину (и, соответственно, имеющих видимое перспективное схождение) параллельных горизонтальных направлений краев крыш, карнизов, окон, балконов и пр. При этом более распространенной неточностью является завышение линии горизонта – к примеру, в студенческих рисунках линия горизонта нередко проводится на уровне второго этажа изображаемых зданий, между тем как в обычных условиях уровень взгляда наблюдателя, соответствующий уровню линии горизонта, не превышает высоту первого этажа.

Довольно большое затруднение у начинающих рисовальщиков вызывает задача верного отображения ракурсных сокращений в рисунке. Студенты, обращая внимание на собственную форму и величину изображаемых объектов, в своих работах нередко приуменьшают степень выраженности подобных сокращений.

В связи со сказанным следует упомянуть о понятии константности зрительного восприятия формы и величины, под которым имеется в виду тенденция воспринимать присущие предметам постоянные размеры и пропорции независимо от изменения их расположения относительно наблюдателя. В свою очередь аконстантное восприятие предполагает умение верно оценивать наблюдаемые изменения проекционных параметров формы и величины в зависимости от перемены точки зрения на воспринимаемый объект. Опытный художник, обладающий развитым аконстантным восприятием, способен точно оценивать характер ракурсных сокращений, что позволяет верно отобразить в рисунке и собственные параметры предметной формы, и ее положение в пространстве.

Что же касается студенческих работ, то в них, как правило, наблюдается нечто промежуточное между «константными» характеристиками изображаемого объекта и проекционными параметрами, воспринимаемыми с конкретной точки зрения. В этой связи можно заметить, что в многочисленных психологических исследованиях перцептивной константности получены аналогичные данные, согласно которым результаты восприятия испытуемых обычно находятся в пределах между абсолютной константностью и полной аконстантностью [4; 5]. При этом, согласно исследованиям, в зависимости от установки наблюдатель может склоняться либо к константному, либо к аконстантному видению формы и величины, в большинстве случаев не достигая, однако, полной аконстантности.

Одним из примеров недостаточного развития аконстантного восприятия формы может служить тот факт, что уходящие в глубину стены зданий начинающие рисовальщики зачастую изображают

излишне развернутыми на зрителя, то есть словно бы «приближают» ракурсное изображение стены к ее «действительным» параметрам, что является ошибкой. В ряде случаев подобный неестественный разворот не слишком бросается в глаза и становится заметен лишь при внимательном сравнении с натурой, что, однако, не исключает необходимости исправления подобных ошибок. Думается, что отмеченная ранее погрешность, проявляющаяся в завышении линии горизонта в студенческих рисунках, также связана с недостаточным развитием аконстантного восприятия формы. Видимо, в этом случае студент, представляя себе земную поверхность «протяженной», ошибочно увеличивает ее в рисунке за счет смещения линии горизонта вверх.

Примечательно, что неестественный разворот иногда активно проявляется при изображении деталей. Например, окна в рисунках наименее подготовленных студентов изображаются еще сильнее развернутыми на зрителя, чем стена, на которой они находятся. Еще одним примером может служить изображение балконов, горизонтальное основание которых оказывается излишне «вывернутым». В данном случае проявляется неумение студентов воспринимать натуральный мотив как единое целое, в котором мелкие детали закономерно связаны с крупными формами и подчинены им.

Недостаток развития аконстантного восприятия величины проявляется в том, что студенты нередко недооценивают различие по величине между предметами переднего и дальнего планов, изображая удаленные предметы крупнее, чем следует. Стоит оговориться, что в некоторых случаях различия проекционных параметров предметов, расположенных на переднем и дальнем планах натурального мотива, являются настолько резко выраженными, что при буквальном отображении подобных различий выразительность рисунка снижается. Например, в принципе возможна ситуация, при которой, допустим, палец на фотографии будет выглядеть во много раз крупнее, чем расположенный вдалеке многоэтажный дом. В этой связи можно вспомнить, что еще Леонардо-да-Винчи не рекомендовал рядом с крупной фигурой на переднем плане картины изображать очень маленькую фигуру на дальнем плане [5]. Подобные случаи являются редкими исключениями из правила, согласно которому следует нацеливать студентов на точную передачу проекционных размеров объектов пейзажа в зависимости от их удаленности от наблюдателя.

Принято считать, что описанные выше ошибки в учебных работах связаны не только с неточностями в восприятии природы, но и с восприятием студентами собственных рисунков. В подтверждение этой точки зрения автор может сослаться на результаты собственного эксперимента [6]. Студентам в ходе эксперимента сначала давалось задание выполнить с природы линейный рисунок книги, а затем было предложено выбрать из нескольких предварительно заготовленных изображений то, которое соответствовало расположению точки зрения рисовальщиков (точка зрения в ходе выполнения заданий была строго фиксированной). В результате из предварительно подготовленных изображений подавляющее большинство студентов выбрали те, в которых степень ракурсных сокращений по сравнению с константными параметрами формы оказалась несколько уменьшенной. В свою очередь в выполненных в ходе эксперимента рисунках еще более заметно проявился отход от проекционных параметров в

сторону константного восприятия формы. Полученные результаты являются одним из свидетельств того, что погрешности в учебных работах обусловлены, помимо недостаточно развитого восприятия природы, еще и особенностями восприятия рисунка.

Представляется заслуживающим внимания вопрос о физиологических основах константного и аконстантного восприятия, обуславливающих результаты деятельности начинающих рисовальщиков. Вкратце процесс возникновения константного зрительного образа можно описать в следующем виде. Импульс, возникающий на сетчатке под влиянием внешней стимуляции, достигает латерального колленчатого тела таламуса, а оттуда доходит до стриарной коры, нейроны которой реагируют на аконстантные свойства стимулов. Далее импульс достигает экстрастриарной коры и ассоциативных областей, реакция нейронов которых связана с отображением константных свойств видимых предметов [7, с. 304].

Для формирования константных образов имеет значение то обстоятельство, что на нейронах ассоциативных участков конвергируют нейроны предыдущих уровней. При этом возбуждение какого-либо нейрона ассоциативного участка коры может быть обусловлено возбуждением различных нейронов, составляющих его рецептивное поле. Этот факт позволяет объяснить, почему один и тот же константный образ возникает при различных условиях начальной стимуляции – причина в том, что нейроны ассоциативной зоны могут одинаково реагировать на различные комбинации входящих импульсов.

К сказанному следует добавить, что для упомянутых зрительных и ассоциативных зон коры имеются и обратные проекции – в те зоны, откуда идут входные волокна, а также в таламус и другие глубинные структуры мозга [8, с. 234]. Подобное наличие прямых и обратных нервных связей является одной из физиологических основ взаимодействия константности и аконстантности в едином акте восприятия, примером чего служит способность одновременно воспринимать и форму предмета, и его ракурсное расположение.

На ассоциативных зонах движение нервных импульсов, обеспечивающих становление целостного зрительного образа, не заканчивается. В этот процесс далее вовлекаются подкорковые и стволовые структуры, а на завершающем этапе нервный импульс достигает лобной коры [7, с. 304]. В результате длительного движения нервного импульса часть зрительной информации в значительной мере отфильтровывается как не имеющая практической пользы. По всей видимости, именно подобное отфильтровывание информации является причиной того, что от внимания студентов ускользает ряд особенностей природы и рисунка, не являющихся значимыми в плане повседневной жизненной практики, но имеющих значение для задач выполнения реалистического изображения.

Что касается опытных рисовальщиков, то они способны «не терять» информацию, соответствующую аконстантному видению природы. Физиологической основой этого, насколько можно судить по имеющимся данным, является увеличение зрительных зон коры и усложнение нервных связей между различными зонами, обеспечивающими зрительное восприятие. Как показывают результаты морфологических исследований, у одаренных в изобразительной деятельности индивидов особенно увеличен

четвертый слой зрительной коры, где оканчиваются нейронные проводящие пути из таламуса. Это позволяет осуществлять переработку большого объема первичной зрительной информации [9, с. 297]. Имеются также данные о том, что зрительнопроспективное восприятие (имеющее непосредственное отношение к способности выполнять перспективные построения в рисунке) в большей мере связано с функциями правого полушария, хотя и левое полушарие вносит вклад в формирование зрительных оценок [7, с. 282]. «Утверждение, что у художников доминирует функция правого полушария как основа их образного мышления... в целом справедливо. Однако, как показывает изучение организации полушарий у людей искусства, живописцев-профессионалов, они более интенсивно, чем обычные люди, используют и левое полушарие. Для них характерна интеграция способов обработки информации, представляемая различными полушариями» [7, с. 277].

В настоящее время нет окончательной ясности по вопросу о том, в какой степени свойства нервной системы, обеспечивающие точность восприятия перспективных сокращений, являются врожденными, а в какой мере могут приобретаться в ходе обучения. Можно лишь заметить, что имеются многочисленные данные, свидетельствующие о влиянии на развитие зрительной системы как генетических факторов, так и сенсорного опыта [8, с. 235]. В то же время практика показывает, что способность к перспективному рисованию в известной мере поддается развитию в процессе систематической работы.

В ходе проведения занятий на пленэре от преподавателя требуется не только указывать на имеющиеся в рисунках погрешности перспективного построения, но и добиваться того, чтобы студент учился видеть подобные погрешности и избегать их в дальнейшем. С этой целью автор иногда использует следующий прием. Студенту предлагается отступить от рисунка на небольшое расстояние (порядка двух метров) и постараться путем сравнения рисунка с натурой обнаружить в нем погрешности. В случае, если ошибка не обнаружена, можно дать дополнительные указания, своего рода подсказки, помогающие студенту увидеть неточность, осознать ее возможные причины и внести необходимые исправления в рисунок. Иногда бывает целесообразно начинать объяснения с вопросов, например, спросить, как расположен изображаемый элемент – выше или ниже линии горизонта, чтобы студент не просто воспринимал сообщаемую ему информацию, а старался самостоятельно анализировать рисунок. К сказанному представляется нелишним добавить, что все объяснения должны производиться в вежливой и корректной форме с учетом индивидуальных особенностей студента.

Большое значение для развития навыков перспективного рисования имеет выбор натурального мотива. По возможности следует выбирать для рисования мотивы пластически выразительные, с ясно наблюдаемыми перспективными сокращениями, но в то же время не перегруженные деталями. Следует стремиться к тому, чтобы изображаемый мотив вызывал интерес у рисовальщиков, хотя в то же время работа студентов должна основываться не только на сиюминутной заинтересованности (имеющей, как правило, кратковременный характер), но и на более глубоких потребностях в достижении высоких результатов деятельности.

Выполнение перспективных построений представляет собой довольно монотонную работу, требующую со стороны студента усидчивости и терпения. Несколько разнообразить подобную работу помогает, в частности, выполнение рисунков разными художественными материалами. Применение разных материалов, кроме того, дает возможность студентам усвоить дополнительные приемы работы и глубже почувствовать выразительные возможности тех или иных графических средств. Внести разнообразие в ход практических занятий на пленэре позволяет также чередование краткосрочных рисунков и зарисовок с длительными упражнениями. Опыт свидетельствует, что выполнение краткосрочных рисунков, предполагающих более лаконичное графическое решение, особенно целесообразно при проведении занятий на пленэре со студентами, обучающимися на дизайнерских специальностях. Во-первых, это связано с ограниченностью времени, отводимого на пленэрную практику при подготовке будущих дизайнеров. Во-вторых, работа дизайнера предполагает преобразование натуральных впечатлений ради создания лаконичного образа, и в этом отношении работа на пленэре должна способствовать становлению профессиональных компетенций студентов.

Повышению уровня изобразительных умений и навыков (в том числе и в условиях пленэра) способствует использование наглядности – показ рисунков из методического фонда и репродукций работ художников. Кроме того, довольно большое значение имеет практическая демонстрация преподавателем принципов выполнения изображения, проявляющаяся в рисовании различных схем, а также непосредственном вмешательстве в студенческую работу. В то же время важно, чтобы подобное вмешательство представляло собой не просто выполнение рисунка педагогом, а помогало студенту глубже уяснить способы и закономерности работы над изображением. Продуктивное применение наглядных средств обучения играет, помимо всего прочего, важную роль в плане поддержания интереса к занятиям.

Опыт свидетельствует, что особого внимания преподавателя, как правило, требуют начальный и завершающий этапы выполнения перспективного рисунка. На начальном этапе задача педагога состоит в том, чтобы помочь студенту уяснить характер основных пропорций и перспективных сокращений в натурном мотиве, а в случае явно выраженных погрешностей в линейном построении принять меры к тому, чтобы они были исправлены. В свою очередь от работы на завершающем этапе во многом зависит выразительность изображения, что также обуславливает целесообразность как для сту-

дента, так и для преподавателя внимательного отношения к рисунку на этой стадии.

Заслуживает внимания вопрос о целесообразности использования фотографии при работе над рисунком в условиях пленэра. В современных условиях студенту не составляет труда сделать фотоснимок во время занятия и ориентироваться на него в процессе рисования. Перспективные сокращения на фотографии воспринимаются более отчетливо, чем в натуре, в силу того, что изображаемый мотив при фотографировании проецируется на плоскую поверхность. Использование фотографии для уяснения наблюдаемых в натуре ракурсов иногда представляется допустимым. Например, если студент выполнит фотоснимок с натуры и параметры натурных объектов на нем будут отличаться от аналогичных параметров на рисунке, то это будет серьезным основанием для того, чтобы приступить к поиску погрешностей в собственной работе.

С другой стороны, прямое копирование в рисунке фотографического изображения в некоторых случаях приводит к нежелательным последствиям. Например, если при выполнении снимка держать фотоаппарат под наклоном относительно вертикали, то вертикальные линии на изображении будут выглядеть сходящимися в так называемой «фотографической перспективе» – выполненный подобным образом рисунок воспринимается искаженным. Могут возникать и другие искажения при выполнении фотоснимков, что подробно описано в специальной литературе [3; 10]. Но даже если на фотографиях не наблюдается явных искажений, выполнение рисунков лишь на их основе нельзя приветствовать. При рисовании только с фотографии происходит преимущественно механическое копирование фотографического изображения и не развивается умение преобразовывать впечатления от реально существующих объемно-пространственных форм в условный изобразительный эквивалент. В этой связи следует подчеркнуть, что в процессе обучения рисованию важно развивать восприятие перспективных сокращений при работе непосредственно с натуры, стараясь избегать частого использования фотографии.

В заключение можно заметить, что успешность обучения перспективному рисованию зависит от множества факторов – врожденных задатков студентов, содержания учебных заданий, используемых в ходе занятий средств наглядности, личностных качеств преподавателя и студентов и пр. Продуманная организация учебной деятельности студентов с учетом этих факторов позволяет эффективно стимулировать развитие восприятия перспективных сокращений и соответствующих практических навыков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка [Текст] / Н.Г. Ли. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с.
2. Тихонов, С.В. Рисунок [Текст] / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 2001. – 296 с.
3. Федоров, М.В. Рисунок и перспектива [Текст] / М.В. Федоров. – М. : Искусство, 1969. – 326 с.
4. Барабанчиков, В.А. Динамика зрительного восприятия [Текст] / В.А. Барабанчиков. – М. : Наука, 1990. – 240 с.
• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования
5. Миракян, А.И. Константность и полифункциональность восприятия [Текст] / А.И. Миракян. – М., Б. и., 1992. – 216 с.
6. Писаренко, С.А. Исследование восприятия ракурсных сокращений в связи с задачами обучения реалистическому рисунку [Текст] / С.А. Писаренко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2015. – № 2. – С. 135–140.

7. Данилова, Н.Н. Психофизиология [Текст] / Н.Н. Данилова. – М. : Изд-во МГУ, 2000. – 370 с.
8. Греченко, Т.Н. Психофизиология [Текст] / Т.Н. Греченко. – М. : Гардарики, 1999. – 358 с.
9. Психология одаренности детей и подростков [Текст] / под ред. Н.С. Лейтеса. – М. : Академия, 2000. – 336 с.
10. Короев, Ю.И. Начертательная геометрия [Текст] / Ю.И. Короев. – М. : Архитектура-С, 2006. – 424 с.