

ЗАДАЧИ КОПИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Коробко Ю.В.¹, Новицкая И.А.¹

¹ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: innanov@mail.ru

В статье рассматривается проблема методического обеспечения копирования произведений живописи в нынешних условиях обучения будущих художников-педагогов. Тема актуальна, так как современные компьютерные технологии предоставляют студентам и преподавателям возможность получить цифровое изображение практически любого произведения живописи, а педагогическая практика свидетельствует, что в самостоятельной работе начинающих художников копирование занимает всё более значительное место. Для того чтобы этот вид учебной работы был эффективным, педагогу необходимо разделять те профессиональные качества живописца, которые копирование помогает освоить, и те, которым нельзя научиться только посредством копирования. Материалы публикации нацелены на решение этих вопросов, основаны на положительных результатах опытно-экспериментальной педагогической практики, проводимой в Кубанском государственном университете в рамках магистерского исследования, предлагают примеры учебных заданий, адресованных студентам – будущим художникам-педагогам. Связующим звеном практических заданий по копированию разных произведений живописи рекомендована постановка задачи изучения стиля как общего принципа соединений разнородных компонентов изображения в единое композиционное целое. Задания не выдвигают в качестве обязательного условия копирование с оригинала произведения, поскольку это может вступить в противоречие с возможностями реальной художественно-педагогической практики.

Ключевые слова: копия, копирование, живопись, натюрморт, обучение.

TASKS OF COPYING IN THE MODERN SYSTEM OF EDUCATION AT THE GRAPHIC ARTS FACULTY

Korobko Yu.V.¹, Novitskaya I.A.¹

¹FGBOU VO "Kuban State University", Krasnodar, e-mail: innanov@mail.ru

The article deals with the problem of methodological support for copying works of art in the current conditions of training future artists and teachers. The topic is relevant since modern computer technologies provide students and teachers with the opportunity to obtain a digital image of almost any works of painting, and pedagogical practice shows that copying takes an increasingly significant place in the independent work of novice artists. In order for this type of educational work to be effective, the teacher needs to share those professional qualities of the painter that copying helps to master and those that cannot be learned only through copying. Publication materials are aimed at solving these issues based on the positive results of experimental pedagogical practice conducted at the Kuban State University as part of a master's study offer examples of training tasks addressed to students future artists teachers. The link of practical tasks for copying different works of painting recommended setting the task of studying style as a general principle of combining heterogeneous into a single compositional whole. The tasks are not put forward as a prerequisite for copying from the original work, since this may conflict with the possibilities of real artistic and pedagogical practice.

Keywords: copy, copying, painting, still life, education.

На протяжении всей истории художественного образования копирование произведений мастеров живописи путеводной нитью проходило сквозь всю систему обучения будущих художников. Как педагогическая система обучения копирование сложилось в западноевропейских странах в XVII веке и затем уже появилось в российском образовательном процессе [1]. Стоит заметить, что на современном этапе обучения копирование крайне редко включается в учебный процесс. Сохраняя приверженность методам построения реалистического изображения, студенты художественно-графических

факультетов ориентированы на освоение рисунка и живописи натуральных постановок. Работа с натуры является преобладающим способом обучения [2]. Данный подход целесообразен как базовый, но формы изобразительной деятельности требуют расширения.

Осваивая работу с натуры, студенты формируют собственные навыки и умения, на основе которых вырабатывается свой способ самовыражения в художественном творчестве. Современный процесс обучения строится на академической системе, которая может быть подкреплена и расширена именно через копирование произведений живописи, что значительно повысит качество обучения, поскольку обогатит начинающего художника освоением опыта предшествующих поколений. В таком подходе нет новизны, однако новые современные технологии получения и работы с изобразительной информацией предоставляют дополнительные возможности.

Приоритет, несомненно, следует отдавать работе с оригинала произведений мастеров живописи. Это создает и особый эмоциональный настрой (существенная составляющая художественно-творческого процесса), и профессиональную ответственность за результаты дела, за которое ты берёшься. Не менее важно, что есть качества оригинала, которые цифровая копия не позволяет изучить в полной мере. Среди них можно отметить: особенности основы (холста, грунта) живописи; фактурные характеристики (высоту рельефа) красочного слоя; оптические свойства красок и их изменения, связанные с толщиной наслоений и технических приёмов работы с кистью и разбавителями [3].

Говоря о творческой составляющей процесса копирования, участникам образовательного процесса следует отдавать себе отчёт в известной мере условности такого определения. Творческий процесс состоятелен, если он приводит к новому результату. Новизна же в работе копииста – это новизна исследователя, имеющая вполне осязаемое воплощение результатов на холсте и в красках. Кроме того, современная практика расширяет границы дозволенного в работе над копией, допускает возможность сознательного отступления от оригинала. Вероятно, в обучении живописи - это тоже возможно, но не на начальном этапе учебного процесса и только в том случае, если есть понимание, для чего это делается. В противном случае этот вид учебной работы утрачивает важнейший критерий оценки результата – точность в построении изображения изначально заданными средствами художественных материалов.

Используя копирование в учебном процессе, следует помнить, что студент имеет дело с готовыми решениями изобразительных задач. Среди наиболее существенных из них стоит особо отметить такие, как аконстантность восприятия формы и цвета; целостность восприятия объекта изображения; целостность построения самого изображения; определение и передача больших цветовых отношений; умение замечать и осуществлять построение общего цветового

состояния. Эти профессиональные качества художника должны формироваться в работе с натуры, поскольку именно здесь возникает потребность в их освоении. Так, в работе на пленэре, особенно в яркий солнечный день, построить изображение по принципу «один в один» не получится. Необходимо будет переложить диапазон цветов натуры на существенно более ограниченный диапазон возможностей красок палитры [4]. В копируемом произведении эта сложнейшая задача уже решена, поэтому здесь буквальное воспроизведение цвета не только возможно, но и необходимо. Когда студент выходит на пленэр, его необходимо научить освобождаться от константного восприятия цвета, например цвета кроны дерева при закатном освещении. Эта задача чрезвычайно сложная, когда ведётся работа с натуры, но её решение достаточно доступно, если идёт работа над копией вечернего пейзажа.

Цель исследования – разработка методического обеспечения копирования произведений живописи в современной системе обучения будущих художников-педагогов.

Материал и методы исследования. Научно-методическую основу исследования составили труды в области методов научного исследования Г.И. Рузавина, А.М. Новикова; в области педагогики и психологии А.Н. Леонтьева, Н.В. Кузьминой, А.А. Остапенко; в области теории и методики обучения изобразительному искусству Г.В. Беды, В.С. Кузина, Ю.В. Алексеева, Э. Бергера, Д.И. Киплика, Б. Сланского и др.

Художнику-педагогу необходимо владеть терминологией и понятийным аппаратом той области изобразительного искусства, которую он преподаёт [5]. Для того чтобы правильно определить задачи копирования в художественном обучающем процессе, необходимо уяснить, что представляет собой копирование на практике. «Копия /от лат. copia – множество/ – абсолютно точное повторение, воспроизведение оригинала. Наряду с этим существует понятие авторизованной копии – повторения оригинала, выполненного другим художником с некоторыми отступлениями, изменениями, имеющими особую художественную ценность» [6, с. 111]. «Копирование – один из способов формообразования, суть которого состоит в точном повторении уже существующей или существовавшей в прошлом композиции. Копирование может составлять подготовительный этап оригинального авторского творческого процесса. В более узком смысле слова копирование – средство повторения, размножения, тиражирования чего-либо; копирование может также являться средством воспитания и обучения» [6, с. 110-111].

Исходя из понимания термина «копия» и «копирование», можно определить задачи, которые ставятся перед копированием произведений живописи в современной системе обучения на художественно-графическом факультете:

1. Развитие композиционного и художественно-образного мышления путём изучения творческого метода автора произведения и стилистики произведения. При этом

стиль рассматривается как общий принцип соединения разнородных элементов (пространственных построений, передачи объёма и материальности предметного мира, выстраивания баланса между цветообразующими факторами – света, воздуха, рефлексов, цветовых контрастов) в единое композиционное целое.

2. Формирование умения анализировать и осваивать основные этапы ведения работы.

3. Практическое ознакомление и овладение различными живописными техниками и техническими приёмами.

4. Расширение собственного арсенала технических средств, применяемых в работе с натуры и над композицией, путём целенаправленного использования навыков, полученных при копировании.

5. Развитие культуры труда в обращении с художественными материалами и инструментами.

6. Художественно-эстетическое развитие и духовно-нравственное воспитание личности путём приобщения студентов к достижениям мировой живописи [7].

Развитие композиционного мышления имеет большое значение для подготовки высококлассного специалиста. В учебном процессе оно является основой для создания художественного образа. Независимо от того, в какой области творчества создаётся работа, композиция всегда имеет большое значение и является необходимой составляющей при формировании у обучающегося высокой художественной культуры в различных видах изобразительной деятельности [7; 8]. Обучение композиции в высшей художественной школе направлено на воспитание специалиста, обладающего высоким профессиональным мастерством и изобразительной культурой. В процессе копирования мастеров прошлого в какой-то степени происходит подсознательное восприятие композиционной структуры произведения. Здесь рекомендуется подкреплять натурные постановки идентичными по содержанию набора элементов копиями классической академической школы. Например, при самостоятельной работе с натюрмортом первое, что следует сделать – это грамотно выстроить композицию. Композиция натюрморта – это набор предметов, собранных в смысловую группу, где есть главный предмет и подчинённые ему дополнительные предметы. В живописи также важным изобразительным средством выступает цвет, и от того, насколько гармонично будет создано цветовое равновесие натюрморта, зависит успех будущей работы [9]. Хорошим подспорьем здесь могут послужить работы мастеров голландской школы.

Для решения задачи освоения основных этапов ведения живописной работы необходимо также обращаться к мастерам прошлого, которые активно применяли в своей работе трёхслойную технику живописи. По своей структуре данная техника определяет

чёткую последовательность ведения живописной работы. Такой подход дисциплинирует, заставляя студента логически выстраивать взаимосвязанную цепочку в построении живописного пространства работы. В основе трёхслойной техники живописи лежит понимание того, что полутона не пишутся напрямую, а возникают в процессе оптического смешения красочных слоёв. Поэтому главной задачей в обучении живописи является овладение техникой письма, при котором можно создавать на холсте иллюзию реальной природы. Это достигается путём кропотливой работы с натуры, а также копированием работ старых мастеров, что существенно облегчит и ускорит процесс освоения данной техники.

Практическое ознакомление с различными живописными техниками и приёмами является одной из важных задач обучения, в процессе реализации которой, студент имеет возможность приобрести необходимые навыки и умения в освоении различных техник живописи. «Техника /греч. *technike* – искусная от *techne* - искусство, мастерство/ – система материалов, инструментов и приёмов работы художника – всё, что связано непосредственно с материальным воплощением его творческого замысла» [6, с. 215]. Как уже говорилось выше, трёхслойный метод живописи является классическим приёмом ведения работы. Наряду с ним есть и другие техники, которые помогут будущему художнику-педагогу лучше понимать и применять на практике живопись масляными красками в зависимости от поставленной задачи. Например, это может быть техника алла прима, подходящая для выполнения краткосрочных работ, или техника импасто, которая передаёт экспрессию и выразительность образа за счёт объёмной фактуры мазка.

В свою очередь овладение различными живописными техниками и приёмами ведёт к расширению собственного арсенала применяемых технических средств. К ним можно отнести кисти, мастихины, разбавители, лаки, краски. Техническое овладение данными инструментами и материалами делает будущего специалиста по-настоящему профессионалом. Знание свойства красок должно иметь первостепенное значение в работе, особенно на стадии обучения при копировании живописного произведения. Например, студенты должны знать, что краски могут иметь различные классификации, например по составу, по скорости высыхания и кроющей способности [3]. При работе с натуры в академических постановках студенты редко задумываются о таких характеристиках красок, поэтому копирование ещё и выступает сильным стимулирующим средством к дополнительным познаниям. Такие инструменты, как кисть и мастихин, имеют большое значение для качественного ведения работы в той или иной технике живописи, так как именно форма и фактура мазка сохраняется в полной мере именно при масляной живописи. Выполняя копии, студенты быстрее освоят профессиональную работу с художественными инструментами. Грамотное использование разбавителей и лаков также важно для процесса

обучения в желании освоить техники живописи маслом. Студенты должны грамотно выстраивать ход выполнения всей живописной работы, понимая суть технического процесса работы. Таким образом, данные задачи профессиональной подготовки художника-педагога можно решить гораздо быстрее и эффективнее, если дополнить учебный процесс целенаправленным включением работ над копированием живописных произведений.

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из этих теоретических предпосылок, мы разработали опытно-экспериментальный учебный курс «Копирование масляной живописи». Целью курса является совершенствование живописного мастерства студентов художественно-графического факультета посредством копирования произведений живописи.

Практический курс представляет собой систему практических занятий, обеспечивающих повышение уровня живописной подготовки студентов в процессе выполнения копии, ориентированных на формирование умений и практических навыков в области живописи и живописной композиции.

В основу курса положено выполнение копий натюрмортов, предусматривающих изучение различных стилистических направлений в этом виде изобразительного искусства и разных технических приёмов построения изображения, соответствующих этой стилистике. Курс состоит из четырёх заданий - натюрмортов, в каждом из которых изучается определённая техника живописи. Система практических заданий сформирована таким образом, чтобы каждый натюрморт наглядно представлял конкретную область знаний в истории, теории и технологии живописи, а также практическое применение определённого арсенала технических приёмов живописи, выработанных в данной области, в данном стилистическом направлении мастерами искусств. Работа над предлагаемой системой заданий по копированию призвана была повысить эффективность обучения, опираясь на практическую взаимосвязь таких дисциплин, как живопись, технология живописи, композиция, история изобразительного искусства.

Задание 1

Тема: «Копия натюрморта из фруктов и предметов различной фактуры с драпировкой в световоздушной среде (на рекомендуемом примере натюрмортов David Riedel)».

Цель: освоение навыков выполнения копии натюрморта с применением трёхслойной техники масляной живописи.

Задачи:

- освоить способ перенесения рисунка на холст (на примере произведений, наглядно демонстрирующих этот способ);
- сформировать умение целенаправленно закладывать имприматуру и пропись

гризайлью;

- освоение особенностей создания световоздушной среды как значимой части натюрморта;
- освоение техники моделирующих прописок для формирования фактуры красочного слоя;
- освоение техники завершающих лессировок с уточнением тональных и цветовых отношений;
- изучение стиля как общего принципа соединения разнородных элементов в единое целое.

На первоначальном этапе изучения техники масляной живописи предлагается выполнение копии натюрморта мастеров классической школы. Данный натюрморт направлен на формирование знаний в области технологии живописи, поэтому студентам необходимо особенно вдумчиво подойти к процессу написания копии. Выбранное произведение представляет собой систему классической многослойной техники живописи, при которой технологический процесс ведения работы делится на три стадии: пропись, основной слой или подмалёвок, лессировки. Между каждыми стадиями выдерживается промежуток времени, необходимый для просыхания каждого живописного слоя.

Задание 2

Тема: «Копия натюрморта из предметов быта в русском стиле (на рекомендуемом примере натюрмортов Стожарова В.Ф.)».

Цель: освоение навыков построения цветового строя предметов натюрморта в академической технике живописи и заданной цветовой гамме.

Задачи:

- определить цветовой диапазон натюрморта;
- развитие навыков в построении живописного изображения методом цветовых отношений;
- освоить и передать пропорциональные цветовые отношения натюрморта по тону;
- освоить и передать пропорциональные цветовые отношения натюрморта по светлоте;
- освоить и передать пропорциональные цветовые отношения натюрморта по насыщенности;
- развитие навыков передачи объёма и материальности предметов;
- изучение стиля как общего принципа соединения разнородных элементов в единое целое.

Для выполнения данного задания процесс создания копии происходит по аналогии с традиционными натурными учебными постановками. Работа ведётся методом цветовых

отношений, при котором необходимо освоить и передать пропорциональные цветовые отношения натюрморта по тону, светлоте и насыщенности [10]. Особенность ведения работы заключается в том, чтобы освоить цельность восприятия предметов всего натюрморта. Таким образом, студент сможет передать не только объём предметов, их светотень, но и освоить навыки в передаче материальности, пространства и состояния освещённости предметов. Второе задание носит характер изучения современной академической школы живописи на примере выполнения копии натюрморта в русском стиле. Данный натюрморт направлен на развитие навыков академического письма через построение больших цвето-тоновых отношений и лепки формы мазком. В данном направлении происходит не только освоение стиля письма, но также и достигается духовно-нравственная воспитательная задача через изучение традиций русского селения и бытовой уклад жизни того времени.

Задание 3

Тема: «Копия натюрморта авангардного направления (на рекомендуемом примере натюрмортов Осмёркина А.А.)».

Цель: формирование потребности аналитического изучения наследия мастеров прошлого путём осмысления их творческого метода.

Задачи:

- формирование навыков композиционной организации изображения предметов в заданной стилистике;
- развитие навыков абстрактного стилизованного видения предметов натюрморта;
- передача средствами масляной живописи пластики, характера и рефлексной взаимосвязи предметов натюрморта с окружающим пространством;
- передать условный объём и цветовое разнообразие живописного строя работы;
- объединить все цветовые пятна натюрморта в общее колористическое решение;
- изучение стиля как общего принципа соединения разнородных элементов в единое целое.

Третье задание усложняет процесс восприятия и видения объектов. При выполнении копии данного натюрморта перед студентами на первый план выходит композиционная организация изображаемых предметов в условно-абстрактной стилистике. В рамках изучения истории изобразительного искусства копирование произведений авангардного направления призвано развить навыки абстрактного стилизованного видения предметов натюрморта. Это позволит студентам расширить свой кругозор и выйти за рамки традиционного обыденного восприятия натуры, а также воспитать экспериментальный дух при создании уже собственных творческих работ.

Задание 4

Тема: «Копия натюрморта в стиле модерн (на рекомендуемом примере натюрмортов Головина А.Я.)».

Цель: развитие умений и навыков в достижении художественной образности натюрморта, включающей элементы декора драпировки и предметов.

Задачи:

- передать большие цветовые отношения всего натюрморта, включая декоративные элементы предметов;
- развитие навыков гармоничного изображения предметов натюрморта с природными формами;
- передать обобщенность элементов декора в зоне собственных и падающих теней;
- выполнить детальную проработку элементов декора на свету с учётом их пространственного расположения;
- развитие навыков целостного восприятия натюрморта с выявлением главного и второстепенного средствами масляной живописи;
- изучение стиля как общего принципа соединения разнородных элементов в единое целое.

Четвёртое задание соединяет в себе природные формы и декоративные элементы через выполнение копии натюрморта в стиле модерн. Оно приобретает особое значения при изучении композиции как станковой, так и декоративно-прикладной направленности [8; 11]. Студентам это поможет в освоении понимания декоративности образа, плавности линий, их гибкости и текучести, а также как соединить чёткие линии предметов с природными линиями, приводя натюрморт к общей композиционной и цветовой гармонии. Приступая к выполнению копии, необходимо особое внимание уделить совершенствованию художественной формы, её углублённому изучению и эстетическому восприятию образа всего натюрморта. Сочетание растительных мотивов и орнаментальных элементов драпировки должно создать органичную взаимосвязь натюрморта. Большое внимание следует уделить деталям, которые являются равнозначными элементами по отношению к целому в живописном и композиционном смысле.

Выводы. В ходе исследования была проведена апробация применения системы практических заданий в опытно-экспериментальной педагогической деятельности. Был произведён сбор, обработка и анализ изобразительного материала, наилучшим образом иллюстрирующего выполнение предлагаемых практических заданий. Разработаны наглядные пособия и методические рекомендации к их выполнению.

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе (2020-2021 гг.) было организовано научное наблюдение за педагогическим процессом обучения живописи

студентов-бакалавров с точки зрения выявления живописных задач, наиболее трудных для решения студентами и в решении которых копирование может оказать существенное содействие.

На втором этапе (2021 г.) была разработана теоретическая база решения проблемы исследования, собраны и обобщены эффективные практические приёмы обучения мастерству живописи. Разработана система практических заданий и методологических рекомендаций к её выполнению. Разработаны критерии оценки качества выполняемых студенческих работ, связанные с общим принципом соединения разнородных элементов живописного изображения в целостную живописную композицию. Собран наглядный материал по всему комплексу практических заданий.

На третьем, заключительном, этапе (2021 – начало 2022 г.) экспериментальной работы мы оценивали эффективность разработанной нами системы практических заданий.

В ходе исследования мы стремились к тому, чтобы студенты как будущие художники-педагоги расширяли собственный арсенал технических приёмов живописи, способствующих решению изобразительных и художественно-образных задач, нацеленных на дальнейшее применение в художественно-педагогической и творческой практике. Качество выполненных работ оценивалось по частным критериям, связанным с теми задачами, которые поставлены в каждом задании, и критериям общим, связанным со стилистической организацией учебных работ и точностью живописных построений, проявляющихся в сходстве с копируемым изображением.

В итоговых результатах опытно-экспериментального педагогического исследования проявлено существенное улучшение уровня живописной подготовки студентов, особенно существенное в части стилистической организованности изображения и осознанности выбора технических приёмов его построения.

Таким образом, при освоении практики копирования у студентов вырабатываются навыки и умения, которые позволят им подбирать технологии и технические приёмы живописи, соответствующие решению изобразительных и художественно-образных задач, применять эти навыки в собственном творчестве и педагогической деятельности. У студентов появились дополнительные, подтверждённые практикой ориентиры, необходимые для проведения занятий по истории, стилистике и технологиям живописи, а также выработки собственной творческой манеры письма.

Список литературы

1. Чубаков А.В. Традиции копирования в Императорской Академии Художеств //

Universum: филология и искусствоведение. 2017. № 3(37). [Электронный ресурс]. URL: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/4489> (дата обращения: 29.03.2022).

2. Коробко Ю.В. Научно-методические основы художественно-графического образования России // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 83 (09). [Электронный ресурс]. URL: <http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/53.pdf> (дата обращения: 23.03.2022).

3. Никитин А.М. Художественные краски и материалы. Справочник. М.: Инфра-Инженерия, 2016. 412 с.

4. Коробко Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие цвета: Монография. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2005. 210 с.

5. Неменский Б.М. Некоторые основы профессионализма учителя искусства // Педагогика искусства. 2014. № 3. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.art-education.ru/electronicjournal/nekotorye-osnovy-professionalizma-uchitelya-iskusstva> (дата обращения: 29.03.2022).

6. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб.: АО «ИКАР», 1993. 272 с.

7. Олесина Е.П. Художественное образование как основа развития культуры личности // Педагогика искусства. 2014. № 3. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.art-education.ru/electronicjournal/hudozhestvennoe-obrazovanie-kak-osnova-razvitiya-kultury-lichnosti> (дата обращения: 29.03.2022).

8. Дубровин В.М. Основы изобразительного искусства. Композиция: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 360 с.

9. Денисенко В.И., Семейская Г.О., Николовская Ю.А. Основы колорита: учеб. пособие. Краснодар: Кубанский гос. ун-т., 2013. 144 с.

10. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986. 192 с.

11. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: пособие. М.: РИП-холдинг, 2016. 272 с.