

Введение

Приобретение практических навыков в области рисунка и живописи — процесс интересный и сложный, связанный с развитием таких качеств, как наблюдательность, зрительная память, чувство формы, линии и цвета. Овладение выразительными средствами требует также повышенного внимания, сосредоточенности, упорства и трудолюбия. Силу воли и стойкость характера начинающему художнику приходится проявлять на уроках, где каждое учебное задание является новым испытанием.

Эффективность учебного процесса зависит не только от внешних условий (педагогического мастерства преподавателя, методов обучения, наличия учебных пособий, оборудования кабинета, учебных программ), но и от внутренних условий, к которым относятся уровень способностей и отношение к учебе, организованность и нацеленность на урок самого обучающегося.

Преодолеть трудности, возникающие на первых порах обучения основам изобразительного искусства, помогают влюбленность в свое дело, радость соприкосновения с искусством, гордость за первые успехи.

От внутренней личностной позиции обучающегося зависит и его восприятие объектов изображения, предметов окружающего мира. Достигнутые в учении результаты закрепляет память.

Качество основных процессов памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение (в данном случае — в пластической форме) — зависит от того, какое значение для обучающегося имеет изображаемый материал, какое личностное отношение сложилось у него к запоминаемой модели и как связан изучаемый материал с различными видами учебной деятельности учащегося — рисунком, живописью, композицией, переводом замысла в материал.

Восприятие изображаемых предметов, с которого начинается любой процесс познания, на занятиях рисунком и живописью носит избирательный характер, так как один и тот же изображаемый предмет в зависимости от освещения, окружающих предметов и среды, в которой он находится, может визуально (зрительно) восприниматься по-разному.

Из множества признаков предмета и его деталей художник

выделяет те, которые характеризуют их с образной стороны (материал, масса, силуэт, пропорции, конструкция, тон и цвет).

Справедливо утверждение, что нужно научиться воспринимать предмет осмысленно, «почувствовать» его. Путем тренировки достигается способность избирательно, направленно и осмысленно воспринимать даже самую пластически сложную модель, композиционно выделяя ее эстетические и наиболее характерные качества.

Специфика восприятия художника проявляется в целостности образного видения и умении в случае необходимости воспроизводить форму и цвет предмета не только с натуры, но и по памяти. Развитие восприятия включает в себя способность анализировать и синтезировать строение формы, сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных, тональных цветовых соотношений—иначе говоря, уметь остро наблюдать.

Окружающая природа — не только нескончаемый источник наблюдения, развивающий глубину восприятия, кругозор, обогащающий палитру художника, но и могучий фактор эстетического и нравственного воспитания.

Переключение внимания от целого к деталям и от деталей к целому — необходимое условие профессионального отношения к изобразительному искусству. Такой подход к процессу изучения натуры приучает начинающих художников овладевать логикой перехода от простого к сложному, от одной учебной задачи к взаимосвязанной с ней другой.

В процессе обучения изобразительным предметам обучающийся каждый раз как бы поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился. Уровень способностей учащегося, его продвижение вперед определяются качеством знаний, полученных на предыдущих, более простых занятиях.

С самого начала завораживает «магия» чистого листа бумаги, на котором нет еще ничего —ни изображения, ни чувств, ни мысли. Нужно преодолеть этот волнующий даже опытного художника момент. Не огорчайтесь, если не все получится сразу. Поможет делу ответственное и серьезное отношение, требующее определенного волевого настроя.

Наиболее часты такие ошибки: неточность пропорций, нарушение законов композиции и построения, неверные тональные и цветовые отношения. Но дело не в возможности допустить ошибку, а в умении не повторять ее в дальнейшем.

Обрести уверенность непросто. Конечно, сомнения в своих возможностях тяжелы, но они закономерны, особенно в начале пути. Учитесь терпеливо, по возможности спокойно разбираться в причинах неудач и продолжать вести работу упорно, с полной отдачей душевных сил.

Не впадайте в другую крайность: переоценка собственных сил

ведет к дилетантству. Дилетант, как правило, хочет творить, но не желает учиться, что служит первым признаком непрофессионализма. Утрата художником способности критически и трезво относиться к своим работам приводит к заносчивости и самовосхвалению.

Для художника тренировка руки и глаза, овладение техникой обязательны в такой же мере, как беглость пальцев для пианиста. Творческое начало в изобразительной, прикладной и декоративной деятельности начинается там, где проявляются талант, эмоциональность художника, его способность обобщать и отбирать, мыслить пластически. Хорошая школа необходима каждому начинающему художнику.

Человек и природа — единое целое. Красота окружающего нас мира действует на воображение, вызывает эстетическое чувство. Надо учиться не только смотреть на природу и вещи, но еще и видеть их. Основой декоративно-прикладного искусства служит сама природа, и задача художника уметь видеть ее поразительную гармонию, соразмерность, пластику, научиться выражать красоту через композиционные законы ритма, пропорциональности, симметрии и асимметрии.

Творческое воображение активно способствует развитию и расширению границ творческих замыслов в композиции, созданию новых, оригинальных образцов. Развитое воображение — это особый дар и умение использовать виденное. Только изучив натуру, можно прийти к свободному владению формой и способности рисовать ее без модели, по воображению.

Даже в учебной работе по рисунку и живописи с натуры всегда присутствует доля воображения, помогающая с живостью и гибкостью передавать правильное представление о действительном образе предмета. В процессе изучения изобразительных предметов не только усваиваются основы изобразительной грамоты, но и воспитывается хороший вкус, вырабатывается художественное чутье.

Человек овладевает миром духовных ценностей на протяжении всей жизни. Этот процесс становится основой его личности, поэтому трудно переоценить значение воздействия искусства на общее психическое развитие молодого человека, на формирование его личности, выявление и правильное развитие потенциальных духовных возможностей и профессиональных потребностей. В этом смысле учащийся профессиональных учебных заведений, где готовят рабочих прикладного и декоративного искусства, получает значительно большее эмоциональное воспитательное воздействие, чем обучающийся в учебном заведении, в котором такого предмета, как основы изобразительного искусства, нет.

Чувство глубокого удовлетворения приносит постижение тайн мастерства в любой профессии. Умение сочетать функциональные и конструктивные задачи с гармоничной формой самого изделия

— один из признаков подлинного мастерства в изобразительном и прикладном искусстве.

Настоящее пособие рассматривает обучение основам изобразительной грамоты с позиций воспитания эстетической культуры, обращенной к гармонично развитому человеку. Пособие не дает готовых рецептов и ответов на вопросы, которые могут возникнуть в процессе обучения. Его цель—ознакомить будущих рисовальщиков и живописцев с системой начальной художественной подготовки, дать метод, который станет фундаментом на пути постижения профессионального мастерства. Материал излагается с учетом тематической последовательности, снабжен пояснительными рисунками, а также иллюстрирован репродукциями произведений великих мастеров прошлого и выдающихся русских художников.

Каждая тема программы включает теоретическое обоснование рассматриваемой учебной задачи и контрольные вопросы для закрепления и повторения теоретического материала, задания с практическими упражнениями. Выполнение этих заданий поможет последовательному освоению изобразительной грамоты, приучит к определенному порядку в работе, будет способствовать приобретению и лучшему усвоению полученных знаний, умений и навыков.

Материал пособия увязан с содержанием таких учебных дисциплин, как «Черчение и перспектива», «Композиция», «Лепка», «Пластическая анатомия», «Специальная технология» и др. Книга может быть полезной при подготовке работников театрально-декорационного искусства: будущих театральных бутафоров, гримеров, модельеров сценического костюма. И наконец, тот, кто решил самостоятельно овладеть основами рисунка и живописи, найдет здесь для себя самые необходимые сведения для постижения азов художественной грамоты.