Н.С. Мартынова

СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ

...Рисунок — источник и корень
во всякой науке
Микеланджело

Что ты видишь, когда смотришь?
А.В. Врубель

Статья об активном и пассивном восприятии окружающего мира людьми разных профессий. О необходимости молодым педагогам научиться воспитывать в учениках творческое мышление, основанное на осмыслении увиденного. О развитии навыков передачи увиденного, осмысленного, интерпретированного в силу своего индивидуального мышления в некий новый образ.

Article about active and passive perception of the world by people of different professions. The need for young teachers to learn how to educate students in creative thinking, based on the understanding of what he saw. About development of skills of transfer of the seen, meaningful, interpreted owing to the individual thinking in a certain new image.

Ключевые слова: смотреть и видеть, проблемы восприятия, академический рисунок.

Keywords: look and see, perception problems, drawing as an academic discipline.

Настало время подытожить и обобщить свой преподавательский опыт. Окончив Строгановку в 1972 году, я из художника, подрабатывающего преподаванием, превратилась в профессионального преподавателя, подрабатывающего искусством.

Муки перерождения были недолгими, но болезненными. Мне нравилось преподавать, но очень хотелось работать и творчески. Скоро я поняла, что достойно совместить одно с другим трудно. И та, и другая сфера требуют полной самоотдачи, в результате чем-то приходится жертвовать. В силу своего характера, я не могу работать в полсилы, либо я работаю хорошо, полностью отдаваясь делу, либо не работаю. Выбор состоялся в пользу преподавания. Со временем у меня выработался свой метод преподавания рисунка. Мыслями об этом мне и хотелось бы поделиться. Возможно, мой опыт поможет молодым преподавателям обрести свое лицо в этом нелегком деле — преподавания рисунка. Все мы после окончания Строгановки освоили рисунок, но передавать свои знания, облеченные в словесную форму, надо еще научиться. Просто поправить работу — еще не значит научить правильно видеть, знания должны улечься в голове, чему и способствует профессиональный педагог.

Я часто ловлю себя на мысли, что полемизирую с А.В.Врубелем (нашим бывшим заведующим кафедрой академического рисунка МВХПУ им. С.Г. Строганова) или пытаюсь ответить на задаваемые им вопросы. Он своими вопросами все время «тормошил» нас, заставлял думать, облекать в словесную форму мысли, чувства, конкретизировать понятия, шлифовать язык изложения, чтобы не было двоемыслия, двойного прочтения.

Что ты видишь, когда смотришь? Этот вопрос неоднократно задавал нам А.В.Врубель. Пытаясь сразу, слету получить от нас ответ, он горячился, шумел. Мы пытались отмахнуться, шутили, но он настойчиво задавал его вновь и вновь, видно этот вопрос волновал его самого, и он мучительно сам искал ответ.

У нас у всех есть орган зрения и, по идее, видим мы одно и то же! Однако! Если спросить разных людей, что они видят, рассказы будут разными. И в самом деле, что мы видим, когда смотрим, ну, хотя бы, например, на череп человека? Люди разных профессий смотрят на череп по разному: химики, физики, историки, криминалисты, антропологи, медики, философы, художники... и т.д. Каждый — свое. Каждый смотрит по-своему! Даже художники разных специализаций видят свое: скульптор — форму, объем; живописец — цвет; график — проекцию

объема на лист бумаги (пятно). Поэтому и существуют различные виды рисунка. Живописный рисунок — ставит и решает проблемы передачи пространства с помощью тональных отношений цвета. Скульптурный — решает проблемы формы. Графический — объединяет в себе два предыдущих, т.е. объемный, но с элементами тональной передачи цвета (темные или светлые глаза, волосы, цвет кожи, цвет и рисунок одежды и т.д.).

Несмотря на достаточную условность границ, разделяющих эти виды, все-таки, глядя на рисунки, можно увидеть, какие цели ставил перед собой автор, какие задачи решал, и, соответственно, отнести рисунок к тому или иному виду. Поэтому, отвечая на вопрос А.В. «что мы видим, когда смотрим», говорю: «Каждый видит — свое!» — и по-своему.

Мы окружены предметами. Всю жизнь мы распознаем, оцениваем, классифицируем, изучаем, используем, опираясь на органы чувств, «поставляющие» в мозг различные характеристики предметов, окружающего нас мира, где и складывается общая картина...

Секрет того, что мы видим предметы, где они находятся и такими, какие они есть, заключаются в двух вещах: в способности глаза сообщать мозгу о том, как вещи выглядят, и способности мозга обогащать зрительный образ сведениями, опытом (в том числе с помощью других органов чувств). Глаз человека «разумен» еще и потому, что в сиюминутном опыте восприятия каждого из нас участвует опыт, накопленный предшествующими поколениями и переданный каждому из нас, в частности, еще и с помощью искусства (изобразительного, прикладного, искусства кино, музыки, книги, театра и т.д.) Например, музыкант воспринимает услышанные звуки окружающего мира, перерабатывает их в некую систему музыкальных образов, которые складываются в особую композицию. Дело в том, что музыка является таким же продуктом мыслительной деятельности человека, как и изобразительное искусство. Писатель, собирая по черточке какой-то характер, создает образ, художник воспринимает материальный мир глазами, перерабатывает зрительные образы в изображение, будь то объемное произведение в виде скульптуры или живописное, графическое... Прикладник, дизайнер — создают окружающий человека материальный мир, который украшает и улучшает его быт.

Смотрят все, «видят» только люди, способные выделить из череды обыденных вещей необходимое, переработать и воссоздать! Я думаю, что не только художники, но и ученые способны видеть дальше и глубже простого обывателя: анализируя процессы, происходящие в окружающем мире, они изменяют его!

Анализ зрительного образа с точки зрения повседневного опыта позволяет открывать новое в привычных вещах, совершенствовать способы передачи своего восприятия! Именно поэтому нет одинаковых картин при наличии общих техник изображения, способ изображения, «почерк» — индивидуален, как индивидуален и уникален мозг автора, его личность.

Продолжая спор с А.В.Врубелем, хочется сказать: есть подход к рисунку — как к творческому, так и к учебному! Творчеству научить нельзя, но подготовить к этому процессу можно, дать какие-то знания, умения, навыки пользоваться техническими средствами (анатомия, перспектива, светотень и т.д.)

А.В.Врубель неоднократно говорил, что фотография лучше рисунка. Да, может быть, точнее, но «тупее», т.к. в ней отсутствует индивидуальность, присущая художнику. Смотря на одно и то же, видим мы разное! «Мы не только верим тому, что видим, но и до некоторой степени видим то, во что верим!»

Наша задача как педагогов, преподавателей научить «видеть», развить способность к отбору, анализу, будить воображение, творческую мысль, (тренировать мозг)! Наша задача научить правдиво, эмоционально передавать свои ощущения, мысли... воспитывать в зрителе чувство прекрасного с помощью искусства и вещей, его окружающих, помогать формированию творческой личности.