

Е.В. ДЕНИСОВА

*Преподаватель высшей категории КДДИ РГХПУ им. С.Г. Строганова, член Московского Союза Художников, Член Международного союза педагогов-художников
e-mail: delena82@mail.ru*

E.V. DENISOVA

*Senior Lecturer at College of Decorative Art and Design of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts, member of the Moscow Union of Artists, Member of the International Union of Art Educators
e-mail: delena82@mail.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_2_1_309_319

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКА В РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБ- НЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

SPECIFICS OF DRAWING TECHNIQUES TAUGHT IN HIGHER ART EDUCATION INSTITUTIONS OF MOSCOW AND SAINT PETERSBURG

Статья посвящена различным методикам преподавания кафедры рисунка в известных высших художественных учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. В статье представлены визуальный ряд и обзор работ выпускников современных художественных академий и университетов.

This article is dedicated to various teaching methods applied by the drawing departments of well-known art higher education institutions in Moscow and Saint Petersburg. The article presents a visual series and a review on works performed by the graduates of contemporary art academies and universities.

Ключевые слова: Строгановская школа рисунка, академический рисунок, учебный рисунок, рисунок СПбГХПА им. А.Л. Штигица, Школы рисунка, современный рисунок, искусство.

Keywords: Stroganov School of Drawing, academic drawing, educational drawing, drawing at Stieglitz Academy, Drawing Schools, contemporary drawing, art.

В современном художественном образовании рисунок играет ключевую роль в формировании и становлении личности начинающего художника. При этом существуют различные методики преподавания данной дисциплины, соответствующие разным художественным школам, что дает большой простор для сопоставления и осмысления наработанного опыта. В данной статье представлен обзор основных школ рисунка и показаны работы преподавателей Колледжа дизайнера и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова, закончивших разные художественные вузы. Во всех художественных образовательных организациях есть дисциплина «рисунок». Программы рисунка, по которым занимаются студенты, очень схожи, но, если рассмотреть работы студентов и погрузиться в атмосферу той или иной академии, будут видны специфика преподавания и различия в методических подходах к изображению природы. Цель данной статьи — выявить особенности обучения рисунку в настоящее время, визуально представить работы, передающие характерное техническое исполнение рисунка для данного вуза, показать разницу в рисунках различных художественных академий и вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Статья будет полезна также и учащимся для определения дальнейшего продолжения профессионального образования: в каком учебном заведении им хотелось бы учиться и какой стиль рисунка им ближе по духу.

Изначально рисунок был подготовительным материалом для живописи или техническим рисунком для создания объемных произведений. Сегодня рисунок остается одной из главных дисциплин в рамках профессионального художественного образования. Во всех художественных вузах рисунок ориентирован на проектную деятельность, на взаимосвязь композиции, дипломной работы и рисунка. Но, как бы преподаватели ни стремились соединить дизайн и академический рисунок в образовательном процессе, эти дисциплины все равно существуют достаточно обособленно именно на этапе обучения и становления мастера. Сохранение профессионализма в академическом рисунке, а именно — понимание рисунка как изображение объема, пространства и композиции, действительно дает новые решения в дизайне, а не наоборот, так как дизайнер — это «производное» от художника. Изучение природы под-

сказывает новые решения. Уровень художественного вкуса, мастерства и идей у человека, владеющего рисунком, гораздо выше, чем у человека, не владеющего рисунком.

В последние годы очень редко проходят выставки рисунка профессиональных художников или студентов из художественных академий и вузов страны. В основном, можно увидеть современные полотна в живописи, творческие работы в графике. Но в творческих работах цель — отражение действительности, создание образа той или иной ситуации, или обобщенного видения мира. Человек, как главный герой картины, становится ее элементом, подчиняется структуре композиции и идее художника. В рисунках же отдельного человека цель концентрируется вокруг его достоверного изображения и отражения его внутреннего мира. Именно потому монументальное изображение человека впечатляет, вдохновляет и всегда будет интересно не только профессионалам, но и широкому кругу зрителей.

Одна из таких выставок рисунка прошла в зале КДДИ РГХПУ им. С.Г. Строганова. На выставке были представлены учебные работы преподавателей данного колледжа, которые закончили различные художественные академии:

— СПГХПА им. А.Л. Штигица — Денисова Е.В.

— Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина (СПБХА) — Кленская (Власова) К.А.

— ВГИК им.С.А. Герасимова — Штыхина А.А.

— РГХПУ им. С.Г. Строганова — Сироткина (Корнева) А.В.

— РАЖВиЗ Ильи Глазунова — Буравцева Д.С., Аникин В.В.

— МГАХИ им. В.И. Сурикова — Харитонова (Евдокимова) А.А.

Рассмотрим более подробно особенности рисунка (в том числе методики преподавания дисциплины) различных художественных вузов.

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штигица (СПГХПА) дисциплина «рисунок» преподается с упором на поиск композиционных, пластических, ритмических взаимосвязей. В основном, работают со сквозной конструкцией и линией в мягком материале или смешанных техниках на больших форматах. В рисунках можно встретить интересные находки, с необычным сочетанием графических материалов. Помимо мягкого материала, могут использоваться тушь, перо, кисть, пастель, фрагменты аппликации из бумаги, трафарет и т. д. Обучение в академии подразумевает, что сту-

дент уже ознакомлен с основами рисунка и умеет грамотно передавать объем, поэтому здесь ставится задача поиска современного авторского решения всей плоскости листа. Например, берется линейный абрис натуры, но по-другому распределяются тени, заливки фона; таких вариантов ищется несколько. Иногда увиденная в натуре взаимосвязь предметов может превратиться в абстрактный стилизованный знак этого изображения. Что-то остается линейным, что-то — в плоскостном решении. Могут сочетаться объем и плоскость, пространство и декоративный прием. Преподавание ведется в направлении к условному, обобщающему изображению, где декоративные законы занимают иногда ведущую роль. В академии А.Л. Штиглица значимость приобретает линия, которая становится главной, образующей пространство и объем. Творческий подход и условность, ощущение быстрого рисунка, в целом достаточно живописного и свободного, — это то, что отличает так называемый «Мухинский» рисунок. В нем ищутся художественный образ и современные решения, присущие именно авторскому видению и переработке натуры, которые начинают изучаться уже с первого курса. Примеры рисунка можно увидеть в книге Т.Е. Гудовой [4, с. 8–391]. Наглядно проиллюстрировать рисунок СПГХПА предлагается работами выпускницы академии Денисовой Е.В. — рисунки 1–3.

В Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина (СПБХ) дисциплина «рисунок» направлена

Рис. 1. Е.В. Денисова. Обнаженная. 100 x 100, картон, соус, 2004

Рис. 2. Е.В. Денисова. Портрет с зеркалом. 110 x 86, б., соус, 2003

Рис. 3. Е.В. Денисова. Обнаженная с подносом. 124 x 97, б., соус, 2004

Рис. 4. К.А. Клёнская (Власова). Портрет натурщика с руками. 90 x 90, б., черный соус, 2020

Рис. 5. К.А. Клёнская (Власова). Рисунок сидящей обнаженной модели. 60 x 80, б., сепия, 2018

Рис. 6. К.А. Клёнская (Власова). Рисунок сидящей обнаженной модели. 90 x 100, б., соус, сепия, 2021

на сохранение классического академического рисования в традиции П.П. Чистякова. Реалистичное, достоверное изображение природы достигается путем работы с тоном и так называемым тональным пятном, а не линией. Уделяется много внимания пропорциям, например, как у преподавателя В.Л. Боровика. Другой преподаватель В.А. Могилевцев, написавший значимые учебные пособия по рисунку, живописи и композиции, оказал огромное влияние на развитие рисунка. Один из его методов строился на том, чтобы первоначально сделать очень подробный эскиз. Тональный эскиз — обязательная стадия для академического рисунка. В нем отражаются задумка и идея автора, как он видит постановку и как может средствами рисунка рассказать о ней. В эскизе допускается полная свобода, так как каждая модель диктует, как ее нарисовать. Например, иногда преподаватель ставит модель с освещением на темном фоне, тогда работа ведется с тоном. Иногда ставят светлую постановку, где хочется изобразить модель легкими линиями, напоминающими рисунок эпохи Возрождения. Эскиз — это вдохновение первого впечатления от природы. Так как в академии работают с большими форматами и делают длительный рисунок, то сверяться с первоначальным своим обобщающим эскизом становится необходимым. В академии рисуют мягкими материалами почти с первого курса. Формат увеличивается постепенно, от минимального 50 x 70 до 150 x 150. На последних курсах, в основном, работают жидким соусом и кистью, добавляя проработанные детали сухим материалом и завершая работу. Наглядно

проиллюстрировать рисунок СПБАХ предлагается работами выпускницы академии Клёнской (Власовой) К.А. — рисунки 4–6.

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) художник играет особую роль в формировании образа и пространства в кино. Он — первый в творческом коллективе создателей фильма, кто воплощает литературный сценарий в визуальные образы, поэтому ему необходима универсальная подготовка в живописи и графике. ВГИК направляет художника кино мыслить в пространстве, владеть разными ракурсами, уметь выстраивать композицию под кадр камеры. Это необычная профессия, которая включает в себе как традиционные академические знания, так и способность пользоваться современными технологиями в процессе создания фильма. Наглядно проиллюстрировать рисунок ВГИК предлагается работами выпускницы Штыхиной А.А. — рисунок 7.

В Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова (РГХПУ) дисциплина «рисунок» — это одна из самых важных дисциплин на отделении монументально-декоративной живописи. Основной принцип работы над рисунком — осмысление трехмерности формы и выявление «конструкции» изображаемого объекта. Такой принцип ведения работы получил название «школа конструктивного рисунка» и основывался на учебно-методических разработках ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Особенностью методики Строгановского рисунка является ее универсализм, возможность применения как в станковом искусстве, так и в промышленном, в разнообразных дизайнерских сферах, в декоративно-прикладном искусстве. По специфике отделения МДЖ, которая неотъемлемо взаимодействует с архитектурой и пространством, рисунок выполняется на больших форматах, от метра. Рисунок отличается обобщенностью форм, линия становится более жесткой, градаций полутона меньше, объем строится на больших массах локальной формы света и тени или на выявлении конструкции формы. Такое обобщение делает рисунок выразительным и монументальным. Большое количество часов

Рис. 7. А.А. Штыхина. Портрет натурщика с руками. 60 x 80, б., пресс. уголь, угольный карандаш, 2018

отводится на рисование с натуры. Многофигурные постановки сочетаются с занятиями по оттачиванию мастерства изображения фигуры в ракурсе. Наряду с длительным рисунком, практикуется и кратковременный рисунок — как с натуры, так и по памяти. Кратковременное рисование помогает двигаться от конструктивного рисунка, основанного во многом на логической основе, к живому реалистичному рисунку, что и является стержневым принципом так называемой «Строгановской» методики. В кратковременном, а также длительном рисовании часто используется мягкий материал, что также важно при решении упомянутых выше задач. Работа разными

Рис. 8. А.В. Сироткина (Корнева). Автопортрет. 140 x 80, б., сепия, 2017

Рис. 9. А.В. Сироткина (Корнева). Кочевник. 120 x 120, б., сепия, 2017

Рис. 10. А.В. Сироткина (Корнева). Фигура в ракурсе. 90 x 70, б., соус, 2017

Рис. 11. А.В. Сироткина (Корнева). Натюрморт с Венерой. 75 x 85, б., соус, 2016

материалами также важна для овладения разнообразными графическими техниками. Наряду с длительным и кратковременным рисунком, большое внимание уделяется наброскам. Они служат отправной точкой как для начала длительной постановки, так и для работы по дисциплине «композиция». Рисунок в РГХПУ им. С.Г. Строганова — это не просто изображе-

ние действительности. Это выработанная временем и великими художниками-учителями традиция, а также универсальная формула работы с пространством в любой архитектурной форме. Наглядно проиллюстрировать рисунок РГХПУ предлагается работами выпускницы Сироткиной (Корневой) А.В. — рисунки 8–11.

В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ) преподавание дисциплины «рисунок» основывается на классических традициях рисунка XIX века. Главной задачей является передача пространства, тона и анатомии. Рисунок помогает студенту прийти к его главной цели в обучении в академии — созданию станковой картины. Рисунок, в основном, — тональный, так называемый мягкий, со множеством полутонов, так как умение видеть малейшие градации тона важно для живописи. Дисциплина включает в себя три ветви обучения, которые ведутся параллельно. Это длительный рисунок, короткий рисунок и анатомический рисунок. На занятиях короткого рисунка, который ведет О.Ф. Штычно, модель ставится в сложном ракурсе, так как это необходимо для создания картин. Перед студентом стоит сложная задача — изобразить натурщика за несколько часов, рисуя мягким материалом на одном или двух занятиях. Рисунок часто получается более выразительным из-за концентрации внимания и сил рисующего. Большое внимание уделяется анатомическому рисунку. На этих занятиях студент изучает гипсовые слепки черепа, экорше, делая длительный по времени рисунок. Здесь же оттачивается важный этап умения соподчинять множество мелких деталей большой форме. При создании станковой

Рис. 12. Д.С. Буравцева. Женский портрет. 69,5 x 60, б., акв., картон, 2014

Рис. 13. Д.С. Буравцева. Сидящий обнаженный натурщик. Короткий рисунок. 80 x 60, б.тон., сепия, 2017

картины на первый план выходит передача характера человека, его материальность и достоверность, поэтому обучение изображению человека в академии очень глубокое и качественное. Наглядно проиллюстрировать рисунок РАЖВиЗ предлагается работами выпускников Буравцевой Д.С. — на рисунках 12–13; Аникина В.В. — на рисунках 14–15.

В Московском государственном академическом художественном институте В.И. Сурикова при Российской академии художеств (МГАХИ) дисциплина «рисунок» на младших курсах имеет общую классическую методику обучения. Студенты учатся изображать различные объекты, драпировки, занимаются копированием старых мастеров рисунка и, конечно, изучением строения человека, его анатомии и конструкции. С третьего курса задачи в рисунке меняются. Начинается работа с композицией листа, его форматом, пространством внутри него. Теперь важно понимать, что формат, с которым идет работа, — это серьезная картина, и она должна быть грамотной. Ставится задача придумать острую композицию, выявить сюжет или образ человека за каким-либо действием. На старших курсах особенно ценится так называемое «живое переживание от работы»: точнее сказать словами известного педагога, рисовальщика Алексея Тимофеевича Даниличева, — «конструкция, укрытая живым переживанием», то есть умение показать правильную конструкцию человека или объекта и при этом не потерять характер модели, сохранить живость в работе. Также внимание уделяется не только объекту, но и пространственным промежуткам, или так называемым протокам. Пространственные паузы-промежутки также важны в картинной

Рис. 14. В.В. Аникин. Постановка с лежащей женской фигурой. 80 x 120, б., карандаш, 2015
Рис. 15. В.В. Аникин. Портрет с плечевым поясом. 50 x 70, б., карандаш, 2010

Рис. 16. А.А. Харитоновна (Евдокимова). Тишина. 77 x 94, б., соус, 2017

Рис. 17. А.А. Харитоновна (Евдокимова). Труд. 109 x 84, б., соус, белила, гуашь, 2015

Рис. 18. А.А. Харитоновна (Евдокимова). Учебная постановка. 135 x 50, картон, темпера, 2019

плоскости, как и сами объекты, и они должны быть сложно организованы в композиционной структуре листа. Студент должен на все смотреть взглядом художника. Одна из самых сложных задач, которая ставится перед студентами, — это задача создания художественного образа. Образ можно назвать формой мышления в искусстве. Сложность заключается в том, чтобы на основании фактов, реальности создать иной, живой и обобщенный, неповторимый и сильный образ. Без образности нет искусства. Наглядно проиллюстрировать рисунок МГАХИ предлагается работами выпускницы Харитоновой (Евдокимовой) А.А. — на рисунках 16–18.

В заключение можно сказать, что разница в рисунке различных школ заключается в композиционном решении рисунка и технике исполнения. Прослеживаются два подхода в композиции рисунка, где, с одной стороны, есть реалистическое изображение на фоне и в среде реальной и достоверной, как в натуре, а с другой — есть реалистическое изображение в среде придуманной, лучше сказать, продуманной, или стилизованной реальности. Одни художники допускают помещение реальной природы в нереальную действительность, другие работают с натурой, как видят. Но объединяет все художественные школы то, что в любом случае необходимо видеть пропорции, что нарабатывается тренировкой в образовательной организации, необходимо понимать конструкцию и форму, необходимо знать анатомию, то есть владеть рисунком для дальнейшего пути в творчестве.

Изучением понятия рисунка занимались многие художники и искусствоведы. У всех них просматривается ключевое понимание рисун-

ка как познания действительности. Познание нельзя ограничить. Так и художники, постигшие рисунок и достигшие мастерства, могут дополнить и углубить знания в рисунке уже своим личным опытом и наблюдениями.

Направленность в рисунке, ее приоритеты и методики образования всегда были связаны с ведущим преподавателем, художественной средой и исторической эпохой.

Список литературы:

1. *Барановский В.И., Хлебникова И.Б.* Антон Ажбе и художники России / В.И. Барановский, И.Б. Хлебникова. — Москва: Московский Государственный Университет, 2001. — 256 с.

2. *Гавриляченко С.А.* Композиция в учебном рисунке: учебное пособие / С.А. Гавриляченко; под редакцией А.И. Рожина. — Москва: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 2010. — 194 с.

3. *Глазова М.В., Денисов В.С.* Изобразительное искусство. Алгоритм композиции: учебное пособие / М.В. Глазова, В.С. Денисов. — Москва: Когито-центр, 2012. — 220 с.

4. *Гудова Т.Е.* Учебный рисунок. Методика обучения рисунку в СПГХПА им. А.Л. Штигица: учебное наглядное пособие для направлений подготовки: 54.03.01 — Дизайн; 54.03.02 — Живопись; 54.03.04 — Реставрация; 54.05.02 — Живопись (реставрация); 54.05.03 — Графика; 54.05.01 — Монументально-декоративное искусство / Т.Е. Гудова. — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А.Л. Штигица, 2017. — 416 с.

5. *Могилевцев В.А.* Наброски и учебный рисунок: учебное пособие / В.А. Могилевцев; научный редактор Е.А. Серова. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Санкт-Петербург: 4АРТ, 2023. — 168 с.

6. *Могилевцев В.А.* Основы рисунка: учебное пособие / В.А. Могилевцев. — Санкт-Петербург: АРТИНДЕКС, 2007. — 72 с.

7. *Могилевцев В.А.* Учебный рисунок: учебное пособие / В.А. Могилевцев. — Санкт-Петербург: Артиндекс, 2016. — 284 с.

8. *Серов А.М.* Рисунок: учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов / А.М. Серов, Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин и др.; под редакцией А.М. Серова. — Москва: Просвещение, 1975. — 271 с.

9. *Симелин И.Б.* Искусство широкого взгляда. Основы практического изучения рисунка и живописи по системе П. П. Чистякова / И.Б. Симелин. — Москва, 2022. — 182 с.

10. *Чистяков П.П.* Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919 / П.П. Чистяков. — Москва: Искусство, 1953. — 594 с.