

Ю.А. МАНИН

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Реставрация монументально-декоративной живописи» РГХПУ им.

С.Г. Строганова

e-mail: maninjurij@yandex.ru

Y.A. MANIN

Candidate of Art History, Associate Professor of the Department "Restoration of Monumental and Decorative Painting" of the Stroganov Russian State University of Art and Industry

e-mail: maninjurij@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2025_1_1_209_216

О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК» НА КАФЕДРЕ РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ РГХПУ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

ABOUT THE SPECIFICS OF TEACHING THE DISCIPLINE «DRAWING» AT THE DEPARTMENT OF RESTORATION OF MONUMENTAL AND DECORATIVE PAINTING OF THE STROGANOV RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF ART AND INDUSTRY

В статье говорится о преподавании дисциплины «Рисунок» при подготовке художников-реставраторов в РГХПУ им. С.Г. Строганова.

The article talks about the teaching of the discipline «Drawing» in the training of restoration artists at the Stroganov Russian State University of Art and Industry.

Ключевые слова: преподавание рисунка при подготовке художников-реставраторов.

Keywords: teaching drawing in the training of restoration artists.

В РГХПУ им. С.Г. Строганова в рамках «строгановских традиций» преподавания дисциплины «Рисунок» сложилось несколько методических направлений. Это обусловлено тем, что университет готовит

будущих профессионалов во многих областях деятельности, начиная с различных отраслей промышленности, прикладного искусства, скульптуры и заканчивая монументальной живописью и несколькими видами реставрации.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов в каждой из этих областей нужны методы, адекватные целям обучения. Так, обучение по одним направлениям предполагает формирование у студентов компетенций профессиональных художников-монументалистов, скульпторов, художников-графиков и т. д.; другие направления развивают у обучающихся только способность изображать на бумаге видимые предметы понятно и правильно. Методическая целенаправленность — необходимое условие проведения учебного процесса при подготовке квалифицированных специалистов. Очевидно, что попытки необдуманного переноса и смешения методов и приемов преподавания разных направлений ведут к методическим противоречиям, путанице, дезориентации обучающихся и угрожают деградацией преподавания рисунка.

Следует кратко сказать о преподавании рисунка в МВХПУ (б. Строгановское) во второй половине XX века. Воспользуемся для этого статьей Анастасии Павловны Врубель, старшего преподавателя кафедры «Монументально-декоративная скульптура» МГХПА им. С.Г. Строганова, опубликованной в Вестнике МГХПА в 2019 году [1].

В этой статье говорится, что Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) было открыто в 1945 году как преемник дореволюционного Строгановского центрального художественно-промышленного училища, так как после войны возникла необходимость в художниках, работающих с архитектурой и промышленностью. К преподаванию были привлечены выпускники СЦХПУ, что позволило сохранить академическую преемственность и непрерывность традиций художественно-промышленного образования.

Методика преподавания академического рисунка в первое послевоенное десятилетие основывалась на классических традициях дореволюционного Строгановского училища и Императорской Академии художеств. Заведующим кафедрой рисунка в этот период был ученик Н.И. Фешина Николай Павлович Христенко (1897–1993), талантливый живописец и мастер тонового рисунка.

С 1955 года учебные программы по рисунку и в целом преподавание академического рисунка стали постепенно адаптироваться под

архитектурно-декоративный и художественно-промышленный профиль вуза. Этому способствовал Борис Николаевич Ланге (1888–1969) известный скульптор и монументалист, выпускник СЦХПУ (1913), который вошел в преподавательский состав кафедры рисунка. Он рассматривал конструкцию и правильное построение фигуры человека в пространстве как основу рисунка, чего требовала специфика вуза. Его поддерживали коллеги по кафедре, а также кафедра архитектурно-декоративной скульптуры (АДС). Заведующий этой кафедрой Георгий Иванович Мотовилов говорил, «что для скульпторов-монументалистов требуется особый подход к академическому рисованию, базирующийся на конструктивном построении формы» [2]. В качестве положительного примера методики ведения академического рисунка для студентов скульпторов он отмечал работу со студентами Б.Н. Ланге, В.И. Козлинского и Ф.Ф. Волошко. «Необходимо также, чтобы в рисунке для скульпторов акцентировался конструктивный момент в построении формы, без лишней тушевки. На курсах, которыми руководили В.И. Козлинский, Б.Н. Ланге, Ф.Ф. Волошко наблюдалась несомненно большая увязка в отношении метода ведения рисунка для скульпторов» [2]. Учебные программы кафедры рисунка стали согласовываться с программами кафедры АДС. Такой подход обосновывался архитектурно-декоративным профилем вуза.

Одним из учеников Б.Н. Ланге был Анатолий Васильевич Врубель, который стал профессором кафедры академического рисунка, а с 1989 по 2000 годы был заведующим этой кафедрой.

Таким образом, в рамках реалистической школы рисунка в МВХПУ (б. Строгановское) в тесном взаимодействии с кафедрой архитектурно-декоративной скульптуры (ныне — монументально-декоративной скульптуры) сформировалось методическое направление в преподавании, характеризующееся как «аналитический, конструктивный, объемно-пространственный подход в академическом рисунке» [3].

В 1983 году в МВХПУ была образована кафедра «Реставрация монументально-декоративной живописи» (РМДЖ). Дисциплину «Рисунок» здесь стали вести преподаватели этой же кафедры. Профессор П.Г. Редечкин (1919–2004), первый заведующий кафедрой, который много лет преподавал на основанной им кафедре дисциплину «Рисунок», строил свою педагогическую деятельность в соответствии с традициями русской школы академического рисунка. Преподаватели кафедры, выражая глубокое уважение к памяти Петра Григорьевича, также стремятся своей ра-

ботой внести посильный вклад в дело сохранения этих традиций. Они не ограничиваются методическим опытом преподавания рисунка в МВХПУ последней трети XX века, а обращаются и к более ранним периодам преподавания этой дисциплины в Строгановском училище и в Высшем училище при Императорской Академии художеств (в том числе к наследию выдающегося художника-педагога, профессора этого училища Павла Петровича Чистякова и его учеников).

Необходимость обращения к традициям русской школы академического рисунка обусловлена тем, что молодые художники-реставраторы монументальной живописи в дальнейшем будут иметь дело с произведениями изобразительного искусства прошлых эпох, поэтому параллельно с практическими занятиями они изучают графическое наследие художников русской и мировой реалистической школы рисунка.

Художник-реставратор монументальной живописи, как уже сказано, работает с памятниками изобразительного искусства. Это фрагменты и целые ансамбли как древней, в том числе, античной и средневековой живописи, так и живописи нового и новейшего времени XVIII–XX веков. Реставратор обязан знать соответствующие технико-технологические характеристики не только древней стенописи, но и близких по времени памятников. Одним из профессиональных качеств художника-реставратора живописи, необходимых при реставрации и реконструкции стенописей, является способность видеть и точно передавать цвето-тональные отношения как в полихромной живописи, так и в живописи, выполненной в технике «гризайль». Кроме того, будущий специалист должен владеть изобразительными языками разных эпох, историческими методами и приемами создания изображения на плоскости. В связи с этим очевидно, что для подготовки будущих художников-реставраторов живописи недостаточно методических установок в преподавании рисунка, рассчитанных на обучение скульпторов и специалистов художественно-промышленного профиля. В подготовке будущих специалистов важно использовать ценнейший опыт, накопленный за три столетия русской школой академического рисунка.

Потребность в таком опыте стала особенно заметна в 2000-х годах, когда на фоне общего снижения уровня рисовальной подготовки абитуриентов обнаружились трудности в обучении студентов первых курсов. Прежде всего, их приходилось учить правильно смотреть на натуру, цельно воспринимать большую форму, находить пространственные

конструктивные связи форм, верно передавать тональные отношения и особенности освещения при работе с натуры, при выполнении копий рисунков старых мастеров, а на старших курсах — при создании графических эскизов композиций монументальных росписей.

Необходимо подчеркнуть, что в подготовке будущих специалистов на кафедре РМДЖ дисциплина «Рисунок» является одной из основных профилирующих дисциплин профессионального образования. Она позволяет свободно владеть традиционными методами и приемами изображения объемных форм трехмерного пространства на двухмерной плоскости с использованием графических техник и материалов. Знания, навыки и умения, полученные в рамках курса, являются базовыми для освоения других видов изобразительного искусства.

В задачу дисциплины входит последовательное освоение традиционных методов передачи средствами графики на плоскости различных форм живой и неживой природы. В процессе работы с натуры, при выполнении копии рисунка старых мастеров или разработанного в тоне рабочего картона многофигурной сцены для монументальной росписи студенты овладевают основами изобразительной культуры, развивают пространственное мышление, воображение, а также получают практические навыки в создании композиционных изображений различной сложности.

Цель дисциплины «Рисунок» — помочь студентам овладеть традиционными методами и приемами исполнения монохромного изображения человека и окружающего его предметного мира. На этой основе средствами рисунка учащиеся должны уметь создавать композиции разной сложности, начиная с композиций геометрических предметов и заканчивая многофигурными композициями на заданные темы (по программе дисциплины на пятом курсе студенты выполняют рабочий картон монументальной росписи на библейский сюжет). Способность создавать подобные композиции — необходимое качество специалиста художника-реставратора, позволяющее ему решать профессиональные задачи в сфере реставрации и реконструкции памятников монументально-декоративной живописи.

Композиции бывают плоскостные, как в искусстве Древнего Египта, пространственные, как в античном искусстве и искусстве, рожденном в эпоху Ренессанса, и композиции средневекового христианского искусства, передающие идею пространства, выходящего за границы видимого нами мира. Все эти виды изображений строятся по единым

законам, знание которых позволяет увязать все части любой композиции ритмически, пластически и тонально.

Итак, во время работы с натуры на занятиях рисунком студенты, помимо овладения приемами изображения объемных форм на плоскости, поэтапно овладевают и законами создания композиций.

Как уже сказано выше, основная задача студентов на занятиях — научиться изображать трехмерное пространство на двухмерной плоскости.

Поясним эту мысль на примере. Проведем на листе бумаги две горизонтальные линии: одну — в нижней части листа, другую — в верхней. Эти линии воспринимаются нами лежащими на одной плоскости. Предположим, что нижняя линия — это первый план, а верхняя линия это — горизонт, и между ними значительное пространство (глубина). Чтобы это показать, нам придется нарисовать какие-то детали рельефа местности: дорогу, бугры и впадины и так далее. Формы на первом плане должны будут выглядеть крупнее, на дальнем — меньше. Мы знаем — это происходит оттого, что мы видим их в перспективном сокращении. Они будут располагаться в разных ракурсах относительно нашего глаза, ближние будут частично перекрывать более удаленные. Это все мы знаем из школьной программы.

Различное расположение форм в пространстве дает нашему глазу ощущение глубины. Но пространство мы можем почувствовать, если будем воспринимать формы не по отдельности, а взаимосвязанно или в отношении друг к другу. Чем шире мы захватываем в поле зрения окружающие нас формы, тем сильнее мы можем почувствовать пространственную глубину и структурность окружающего нас мира. Итак, мы чувствуем пространство через его структуру, то есть отношения и взаимные связи окружающих нас форм.

Кроме того, мы с разной степенью остроты видим различия форм между собой, их индивидуальные особенности или характер. Взаимодействуя с окружающим нас миром, мы по опыту знаем конструктивные особенности тех или иных предметов, форм живой и неживой природы.

Чтобы полноценно изобразить трехмерное пространство на двухмерной плоскости, мы должны нарисовать видимые нам формы в перспективе, увязав их между собой, передав их характерные и конструктивные особенности. Иными словами, изобразить их как они есть и как кажутся нашему глазу.

Основная задача — изображение пространства — разделяется для нас на ряд частных задач: рисование натюрморта, пейзажа, портрета, отдельной фигуры, композиции двух или нескольких фигур в предметно-пространственном окружении.

Для того чтобы верно решать эти задачи, необходимо практически освоить определенные приемы и получить навыки в их применении при выполнении учебных заданий.

В соответствии с основной целью дисциплины, выстроено тематическое содержание занятий. Они рассчитаны на десять семестров.

Занятия в первом семестре выстроены таким образом, чтобы вначале определить индивидуальный уровень рисовальной подготовки каждого обучающегося (короткий рисунок гипсовой головы), в зависимости от этого — напомнить студентам основные условия, принципы и методы работы с натуры (натюрморт из геометрических предметов). Затем следует начать работу над рисунками по основной теме семестра «Рисунок головы человека». Студенты выполняют рисунки с черепа, гипсовых слепков экорше головы, античных и ренессансных скульптурных образцов и с живой модели. В качестве домашних заданий выполняются копии рисунка головы с классического образца русской или мировой академической школы и короткие натурные зарисовки по теме семестра.

Второй семестр посвящен рисованию головы человека с плечевым поясом. Вначале выполняют рисунки со скелета (череп с плечевым поясом), затем — с экорше и живой модели. Домашнее задание — копия рисунка с классического образца: голова человека с плечевым поясом. Тема третьего семестра — «Рисунок верхних и нижних конечностей и торса человека». Делаются снова рисунки экорше, гипсовых слепков и живой модели. Домашнее задание — копия рисунка с классического образца: торс человека и короткие зарисовки с натуры. Четвертый семестр посвящен рисованию стоящей фигуры человека в положении «контрапост». Дома выполняются соответствующая копия с рисунка старых мастеров, зарисовки и наброски с натуры. Тема пятого и шестого семестров — «Рисунок человека в движении», а в седьмом семестре рисуют фигуру человека в ракурсе выше и ниже линии горизонта. Выполняют домашние задания по теме: копии и зарисовки с натуры. Восьмой семестр посвящен дальнейшему совершенствованию в рисовании фигуры человека в пространстве. Выполняют, в том числе, двойные постановки с пространственным композиционным решением. Девятый и десятый семестры

посвящены рисованию рабочих картонов композиций монументальных росписей с параллельным освоением изображения человеческой фигуры под покрывающими ее драпировками и выполнением копий с академических рисунков двойных постановок.

В рамках темы семестра преподаватель может варьировать количество и характер заданий, в соответствии с часами, выделенными на занятия рисунком в учебном плане кафедры.

Таким образом, тематическое наполнение занятий соответствует программным целям дисциплины, является традиционным для высшего художественного образования и обладает определенной спецификой, необходимой при подготовке художников-реставраторов монументальной живописи. Это — особое внимание к композиции изображений, внимательное и постоянное изучение образцов классического искусства.

Примечания:

1. *Врубель А.П.* Кафедра рисунка МВХПУ (б. Строгановского) в 50-е годы XX века: академическая традиция и новые методики образования // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2019. — № 4. — Ч. 1. — С. 291–298.

2. Там же, с. 293.

3. Там же, с. 297.