И.В. ЛУКШТ
Профессор, заведующий кафедрой академического рисунка МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: lucsht.igor@yandex.ru

I.V. LUKSHT
Professor, head of the department of academic drawing of the Moscow Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: lucsht.igor@yandex.ru

ВНЕАУДИТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВУЗЕ

OUT-OF-CLASS METHODS, TEACHING ACADEMIC DRAWING IN AN ART UNIVERSITY

В статье рассматриваются методы внеаудиторной работы с учащимися, давшие возможность разнообразить, оживить, дополнить учебный процесс обучения академическому рисунку в стенах МГХПА им. С.Г. Строганова в 1990–2020-е годы. Анализируются результаты этой работы.

The article discusses the methods of extracurricular work with students, which made it possible to diversify, revitalize, supplement the educational process of teaching academic drawing within the walls of the Moscow Stroganov Academy (MGHPA) in the 1990–2020s. The results of this work are analyzed.

Ключевые слова: академический рисунок, МГХПА им С.Г. Строганова, наброски, творческая группа, конкурс рисунка, всероссийская конференция по рисунку, выставки педагогов.
Keywords: academic drawing, S.G. Stroganov Moscow Art and Industry Academy, sketches, creative group, drawing competition, All-Russian conference on drawing, exhibitions of teachers

Наброски, эскизы, зарисовки, короткие рисунки традиционно входили в учебно-методическую программу на всех этапах истори-

ческого развития Строгановской высшей школы как необходимая составляющая процесса обучения и воспитания молодых художников, как средство развития интуиции, умения делать отбор, остро фиксировать эмоцию, лаконично говорить о главном в листах. Короткая программа рисунка эффективно дополняла длительные академические постановки, позволяя быстро набирать опыт и знания в каждодневном анализе визуальных событий, позволяя энергично реализовывать в листах накопленные в длительных постановках знания и профессиональные умения, заметно сокращая учащимся путь от школьных студий к творческой деятельности.

Но во второй половине 80-х – начале 90-х гг. традиция была нарушена. Очевидно, можно было бы назвать несколько причин такого развития событий: экономическое неблагополучие и нестабильность жизненного процесса, уже в значительной степени проявляющиеся в 80-е, чтобы потом развернуться в полную силу в катастрофические 90-е годы, а как следствие — нищая материальная база училища, стагнация к этому времени некогда могучей доктрины Строгановского конструктивного рисунка, что имело под собой не только объективные, но и субъективные причины, снижение в массах интереса к не очень обеспеченной материально профессии художника, потеря учащимися в эти непростые годы интереса к учебному процессу как фундаменту их будущей творческой жизни… Как бы там ни было, рисунок в Строгановке переживал не лучшие времена — в работах торжествовала сухая и грубоватая схема как результат доведения до абсурда некогда мощной методики аналитического конструктивного рисунка, за 20 лет переродившейся из плодотворного принципа в несколько назойливую графическую манеру.

Я писал об этом процессе и его причинах достаточно подробно в статье «К трактовке понятия конструктивности в академическом рисунке» (Сборник статей и докладов по материалам Всероссийской научно-методической конференции по проблемам и путях модернизации академического рисунка. Москва, 2019). В трудные 90-е годы ситуация несовершенства аудиторного процесса достигла своего пика, демонстрируемого пустующими во время занятий залами и индифферентностью учащихся, и это потребовало от педагогического состава кафедры рисунка поиска путей выхода из кризиса.

Одним из направлений оживления учебного процесса был возврат к успешно забытым за последнее десятилетие наброскам и ко-

роткому рисунку. После апробирования в группах натурной работы в коротком режиме инициативной группой преподавателей и студентов была организована регулярно работающая факультативная студия кратковременного рисунка и наброска. Работа велась после академических занятий в вечернее время в гипсовом зале и включала наброски разной длительности (3, 5, 10 мин), пятнадцатиминутные зарисовки и рисунки мягким материалом, длительностью 4 часа. Руководители студии работали над листами в зале совместно со студентами, а после окончания занятий проводили «разбор полетов», анализируя рисунки и наброски учащихся.

Старостой студии, активно помогающим в организации учебного процесса, стал студент факультета художественного конструирования Михаил Горелов. Свободная атмосфера совместного творчества, разнообразие форматов, техник и материалов, плодотворный обмен опытом не могли не привлечь неравнодушных к рисунку начинающих художников, и студия постепенно разрослась по численности до 80–100 человек, дважды в неделю заполняющих гипсовый зал под завязку. Было очень приятно и любопытно наблюдать, как в полной тишине, нарушаемой лишь скрипом материала и шуршанием листов, идет напряженная серьезная работа, как совершенствуются от занятия к занятию листы, с каким интересом учащиеся осваивают новые для них материалы и техники, как гордятся хорошими рисунками.

Возможность в свободном доступе видеть широкий спектр рисовальных техник, обогащать ими свой творческий арсенал, хорошая соревновательность в достижении совершенства и красоты рисунков, поиск своеобразия постановок, уроки любования в листе пластикой и пропорциями моделей, дружелюбие и сочувствие к работам друг друга — вот важные характеристики атмосферы гипсового зала этих лет.

Техники, приобретенные студийцами, активно применялись ими при решении задач аудиторных длительных постановок, и эти работы, со следами творческих поисков в различных материалах, обогащали экспозиции весенних и зимних просмотров, разнообразили их, вызывая неподдельный интерес студентов и просмотровых комиссий, что не могло не сказаться на оживлении учебного процесса по рисунку в целом.

По прошествии времени, держа в памяти каждый удачный лист, сделанный студийцами в разные годы, помня их имена, волнуясь об их творческих судьбах, мы решили как-то подвести итоги этой боль-

шой работы, дать возможность ребятам показать наработанный материал, широко представив себя как рисовальщиков в экспозициях длительных и коротких рисунков, набросков, городских и пленэрных зарисовок. Такую возможность студентам предоставил объявленный конкурс на звание лучшего рисовальщика года, организованный кафедрой.

Очень важно, что, объявляя его, мы хорошо представляли состояние рисунка в институте и видели ту группу сильных рисовальщиков, которые могли бы составить ядро конкурсной экспозиции, достойной стен центрального художественно-промышленного вуза страны.

Чтобы сформировать достаточно объективную оценку работ конкурсантов, с учетом немалого разнообразия вкусовых привязанностей художников-педагогов, состав профессионального жюри конкурса был собран большим, порядка 30–40 человек. Жюри, куда входили педагоги кафедры рисунка, академической и монументальной живописи, скульптуры, графики, интерьера, реставрации, сравнивало и оценивало экспозиции работ участников по курсам, лучшие три экспозиции по каждому курсу награждались дипломами лауреата Строгановского конкурса и ценными подарками (как правило, альбомами мастеров мирового изобразительного искусства, адресно подбираемыми для каждого лауреата).

В случае, если, по крайней мере, 51 процент жюри видел среди конкурсантов абсолютного победителя конкурса, последний награждался именной медалью «Лучший рисовальщик МВХПУ (б. Строгановское)» с гравированием имени участника и года прохождения конкурса, а также недельной поездкой за рубеж для ознакомления с шедеврами искусства в музеях культурных европейских столиц (Рим, Париж и др.) и совершенствования в искусствах.

Чтобы понять взгляд со стороны на происходящее и шире познакомить сотрудников и преподавателей института с рисунками студентов, было создано жюри зрительских симпатий, где оценку работам давали непрофессиональные рисовальщики (администрация, преподаватели других профилирующих кафедр, гости из дружественных вузов). Для того, чтобы конкурсанты могли подготовить сильные выставочные экспозиции, конкурс был объявлен за год до события с промежуточными напоминаниями о сроках, кроме того, в течение года для потенциальных участников конкурса проводились факультативные дополнительные занятия с модельными постановками, не говоря уже о том, что продолжалась работа вечерней студии.

Не скажу, что провести подобный конкурс в трудные 90-е годы было просто. Тем важнее было, все-таки, найти возможности и организовать этот конкурс, чтобы он встряхнул ребят, и они смогли показать, пусть скромные, но все же достижения, сравнить свои работы с листами других сильных строгановских рисовальщиков. Такое ристалище обещало стать важным событием для жизни института, дать возможность роста для самих соревнующихся, стимулировать студентов к работе в рисунке.

Проделанная оргкомитетом большая подвижническая работа позволила собрать под его знамена 34 конкурсантов, сумевших преодолеть природную скромность и сомнения в совершенстве своих работ, готовившихся к нему в течение объявленного срока и выставивших в результате неплохие экспозиции. Абсолютным победителем первого конкурса, прошедшего в 1996 году, по мнению 90 % членов жюри, стал студент отделения дизайна мебели Александр Рыжкин. В большой конкурсной экспозиции этого талантливого рисовальщика умело сочетались качественные по исследованию и прорисовке формы программные листы длительных постановок, с дополнительной короткой программой работ, выполненных в различных форматах, материалах и техниках.

Надо заметить, что результаты конкурса, экспозиции хороших рисунков, демонстрируемые на стенах выставочного и гипсового залов училища, успехи товарищей заметно оживили последующий учебный процесс в аудиториях, стимулировали учащихся к поискам глубины и серьезности при исследования формы объемно-пространственных систем, к применению разнообразных техник в рисунках. Следующий конкурс, прошедший в 1997 году, собрал уже более сильных претендентов и звание лучшего рисовальщика. Балл в балл — до последнего момента шла борьба между абсолютным лауреатом первого конкурса Александром Рыжкиным и студентом кафедры коммуникативного дизайна Сергеем Лебедевым. И все-таки, с перевесом в четыре балла, заслужено победил А.Рыжкин.

Но, как показала последующая практика, большинство студентов не успевало за год собрать достаточное количество работ хорошего конкурсного уровня. Например, конкурс 1998 года прошел уже без присуждения абсолютного первенства по причине того, что члены уважаемого жюри не увидели претендента среди конкурсантов на почетное звание лучшего рисовальщика Строгановки. После ряда лет прерывания традиции этого ристалища по объективным причинам конкурс был

успешно восстановлен в 2009 году и с тех пор регулярно проходит в режиме биеннале, позволяя студентам в течение двух лет сформировать серьезные конкурсные программы. Наглядные уроки конкурсных экспозиций, живое обсуждение рисунков, популярность конкурса в студенческой среде привели к тому, что количество участников рисовальных состязаний год от году стало расти. Так, в последнем, IX конкурсе, приняли участие уже 72 студента.

В разные годы абсолютными победителями конкурса становились:

1. Александр Рыжкин I (1996 г.) и II (1997 г.) конкурсы (отделение художественной обработки мебели);

2. Сергей Упоров IV конкурс (2009 г.) (отделение реставрации мебели);

3. Ангелина Светлова VII конкурс (2015 г.) (отделение монументально-декоративной живописи);

4. Екатерина Макарьева VIII конкурс (2017 г.) (отделение монументально-декоративной живописи).

В следующем, 2021 году, кафедра готовится к проведению юбилейного десятого конкурса, очень надеясь, что почетное звание и медаль «МГХПА им. С.Г.Строганова. Лучший рисовальщик 2021 года» будут с успехом разыграны. Важным аспектом конкурса стало выявление сильных студентов- рисовальщиков, что позволило в последующие годы, опираясь на его результаты, успешно подбирать новые кадры для кафедры академического рисунка. Так, сейчас в составе педагогического коллектива плодотворно трудятся бывшие лауреаты конкурсов разных лет: Александр Николаевич Рыжкин, Михаил Вячеславович Горелов, Андрей Николаевич Криволапов, Алексей Владиславович Васильев. Также кафедра практикует «обкатку» в аудиториях молодой смены, в качестве волонтеров проходящих практику преподавания под руководством опытных педагогов, что позволяет оценить по достоинству не только их рисовальные достижения, но и педагогические способности.

В 2000-е годы, по мере нормализации учебного процесса и укрепления материальной базы академии, кафедра получила возможность проведения в жизнь еще одного проекта внеаудиторных мероприятий. Согласно учебной программе, каждое лето студенты всех курсов академии проходят рисовальную практику и осенью отчитываются по ее результатам. Помимо этого, в дополнение к программе, кафедра стала формировать выездные творческие группы из числа наиболее одарен-

ных и интересных в рисунке и живописи студентов. В течение последних десяти лет основной базой для работы этих групп стал «Дом творчества» в Переславле-Залесском, принадлежащий московскому союзу художников.

Сам город Переславль-Залесский и его окрестности — одна из жемчужин «Золотого кольца России». Уникальность города, не общее выражение его лица дают прекрасные возможности молодым художникам плодотворно трудиться над рисовальными, графическими, живописными листами, разворачивают широчайший видеоряд для пленэрной работы: многочисленные храмы и монастыри, деревянное архитектура старого города, живописные берега и водные пейзажи Плещеева озера, заповедные окрестности реки Трубеж, колоритные типажи рынков и улиц — всего не перечислишь. Можно из года в год ездить в эти замечательные места и творить, не повторяясь, не испытывая пресыщения от красоты и своеобразия этих мест.

Попасть в группу, поехать в Переславль — престижно, и поэтому накануне поездки руководители проводят небольшой конкурс среди кандидатов на поездку. Академия обеспечивает творческую группу жильем, оплачивает питание, организует транспорт для выезда на место с материалами и мольбертами, возвращение домой с наработанным багажом работ. Руководители группы — педагоги кафедры рисунка — выезжают в Переславль вместе со студентами, чтобы в мастерских «Дома творчества» ежедневно, по завершении рабочего дня, консультировать их, разбирая удачи и неудачи работ. Материалы, заранее определенные и приобретенные для поездки, выбор техники работ, сюжетов доверяется участникам группы, в соответствии с их вкусовыми привязанностями, что делает творчество студентов целеустремленным и активным, а экспозицию отчетной выставки летних работ, которая проходит традиционно во второй половине сентября, — весьма насыщенной, разнообразной и интересной.

Имеется отличие задач программных рисунков, которые учащиеся делают в стенах академии, от тех вопросов, с которым им приходится сталкиваться, работая на пленэре. В аудиториях рисунки связаны, в основном, с исследованием трёхмерных объемов, как таковых, или находящихся в среде неглубокого интерьера, где главным объектом исследование является фигура человека или ее фрагменты. На пленэре же главным героем листа становиться пространство, организуемое архи-

тектурными или пейзажными объектами, оживляемое рисунками птиц и животных, одухотворяемое присутствием в листе человека.

Отсюда особенно важны знания и реализация в листах технических приемов, (воздушная и линейная перспективы, качественная прорисовка в листах передних планов — наличие подробностей, деталей, мелких рельефов, тональных акцентов на них, активное применение графических разработок на передних планах и мягких живописных на дальних и т.д.), позволяющих создавать в работах новое графическое пространство, искусственную глубину, которую двухмерная плоскость листа, сама по себе, обеспечить не может. Реальная атмосфера города, отсутствие позирующих моделей, жесткий временной регламент поездки учат студентов работать быстро, энергично, решительно, остро ухватывая общую картину, наиболее важные аспекты ситуаций, искать соответствующие им выразительные средства.

Пространство и объем — главные события рисунка. Сочетание аудиторной академической программы, с доминированием длительных рисунков, и пленэрного, с его многоплановостью и преимущественной работой в коротком режиме, дают хорошо сбалансированную рисовальную практику. Эти поездки — памятные события в жизни учащихся, этап их творческого повзросления как будущих художников. Работы, демонстрируемые студентами творческих групп в Строгановке, стимулируют остальных учащихся к повышению уровня рисовальных и живописных листов, дают примеры удачных решений пейзажей, марин, архитектурных зарисовок, острых набросков, показывают примеры применения рисовальных и живописных материалов и техник.

Еще одной формой оживления учебного процесса в стенах академии стало, уже в наши дни, проведение всероссийской научно-практической конференции по вопросам модернизации преподавания академического рисунка в художественно-образовательных учреждениях, а также сопутствующая ей выставка рисунков студентов творческих вузов, приглашенных на конференцию. В конференции приняли участие с докладами представители Московского государственного академического художественного института им. В.И.Сурикова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. барона А.Л.Штиглица, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, РАЖВИЗ имени И.С.Глазунова, Института искусств РГУ им. А.Н.Косыгина,

Московского архитектурного института (государственная академия), Московского Политехнического Университета, Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), Ставропольского краевого училища.

На нашей памяти похожая по задачам и широте охвата высших учебных заведений конференция проходила в далеком 1987 году. С тех пор много воды утекло. Очень интересно было узнать, чем живут и как работают наши коллеги? Тем паче, познакомиться с образцами рисунков, представленных гостями в выставочной развеске в коридорах Строгановки. В докладах представители дружеских вузов раскрывали кухню учебного процесса с его основными для каждого образовательного процесса приоритетами, трудностями и проблемами. Трудно переоценить благотворность этого обмена информацией и суждениями об особенностях и нюансах общей, собственно, для всех, волнующей темы. Давно настала пора подобных встреч, обогащающих участников, в результате обмена опытом, накопленным каждой вузовской рисовальной кафедрой. Так, нам особенно показались интересными доклады коллег-рисовальщиков скульптурного отделения академии им. Штиглица, Репинской академии, Суриковского института.

В частности, большой интерес вызвал доклад представителей скульптурного отделения родственной нам художественно-промышленной академии им. Штиглица. Казалось бы, скульпторы-монументалисты, главные знатоки и создатели выразительных объемно-пространственных систем, но их сообщение в значительной степени было посвящено монументально-декоративному натюрморту из гипсовых тел, листу с подчеркнутой плоскостностью композиционного решения, где «…уходы в глубину, ракурсы, перспективные сокращения применяются крайне редко, за исключением специальных заданий» [1] — обязательному и важному заданию первого курса, выполняемому в крупном размере. По замыслу кафедры, реализация задач, поставленных в этом задании, является одним из первых шагов в развитии композиционного мышления студента, способствуя его умению решать формальные задачи по грамотной организации изобразительной плоскости, с последующим развитием этого умения для решения более сложных композиционных листов старших курсов.

Важнейшими задачами задания для студентов заявлены: выбор формата, постановка освещения, создание выразительного общего

силуэта, прослеживание ритмических соответствий форм, изображение падающих теней как элементов графической композиции, отбор главного и второстепенного, смысловые акценты как композиционный прием, в основе которого лежит принцип контраста, применение фактур с помощью штриха подобранного по масштабу для используемого формата изображения. При этом студенты «…должны свободно оперировать многими композиционными закономерностями, способствующими грамотной организации изобразительной плоскости, созданию двухмерного и трёхмерного изображения, к которым относятся: правила симметрии и асимметрии, правила равновесия, правила статики и динамики (покоя и движения), правила ритма и т.д. Применение правил перспективы, выбор горизонта — также важная составляющая работы над натюрмортом» [1].

Такой натюрморт, по отзывам педагогов, способствует развитию творческого, образного мышления, постижению основ композиции. Предваряя композиционные задания, он, в известной степени, берет на себя задачи картона и может, в случае необходимости, стать картоном для перевода в материал (рельеф, сграффито, витраж). Вот эта особенность учебной программы, которая учит студентов не только пониманию формы трехмерных объемов, их изображению, организации пространства в рисунке, но и готовит их к решению композиционных задач в архитектурной среде, причем тем серьезнее и в большем объеме, чем старше курс обучения в вузе, — так вот, эта особенность в методике коллег показалась нам особенно любопытной и достойной внимательного осмысления.

Озабоченность этой же проблемой — сочетания рисунка, исследующего объемно-пространственные системы, во всей совокупной сложности задач этих исследований, с вопросами развития композиционного мышления студентов для «приуготовления» их к самостоятельному творчеству по окончанию вуза, мы услышали и в докладах профессора МГАХИ им. В.И.Сурикова В.И.Гавриляченко и доцента С-П. ГАИЖСА им И.Е.Репина А.И.Дендериной (мастерская А.К.Быстрова). Более того, в этих двух докладах речь шла, по существу, о превалировании композиционных задач и необходимости согласования с ними процесса академического рисования, особенно на старших курсах обучения.

Нельзя не отметить, что тема композиции в листе — с выбором формата и материалов, равновесного расположения постановки в

листе, выразительности силуэта, применения средств гармонизации — ритмических перекличек фрагментов, контрастных и нюансных отношений, образность постановок и проч.; так вот, эти композиционные задачи пробуждают у учащихся заметный интерес к постановкам. А выведение рисунка из положения вспомогательной, «приуготовительной» дисциплины к достаточно самостоятельному существованию по законам искусства способствует оживлению учебного процесса и повышению качества и разнообразия просмотровых экспозиций. При этом, что, само собой, разумеется, необходим контроль ситуации, чтобы «свобода творчества» не уничтожила специфику задач и языка академического рисунка как учебной дисциплины.

Нетрудно было заметить, что конференция вызвала живой интерес у студентов-строгановцев, а уж про десятки учащихся, в течение дня наполняющих выставочное пространство конференции, внимательно рассматривающих работы студентов конкурирующих учебных заведений, говорить не приходится. Серию актуальных докладов подготовила и наша кафедра, включая сообщение о цифровой версии академического рисунка. Кроме того, к конференции была приурочена и большая выставка строгановского рисунка. Около 250 листов из фондов кафедры были выставлены в интерьерах академии, давая прекрасное представление о путях развития нашего рисунка с 1965 года и по наши дни.

Еще хотелось бы сказать о творческих выставках преподавателей кафедры, которые проходят в стенах выставочного зала академии и, собственно, кафедры. Сочетание скульптурных, живописных, графических работ, отражающих креативные пути и пристрастия кафедры, с академическими листами рисунков, свидетельствующими о высоком уровне профессионализма действующих педагогов кафедры, вызывает живой интерес и уважение студентов, воспитывает в них доверие к учителям, стимулирует к добросовестному рисовальному труду и постижению законов трехмерной формы. Кроме того, творческие работы педагогов демонстрируют возможности рисунка вне академических стен, расширяют представление учащихся о мире рисунка — новых техниках, материалах, учат образному восприятию мира, расширяют сферу его применения. В свою очередь, педагоги внимательно следят за успехами своих учеников по профилирующим дисциплинам, отмечая, анализируя, обсуждая выразительность и профессионализм курсовых и дипломных работ, расширяя свои представления в целом о каждом учащемся.

На этом взаимоуважении основано успешное освоение студентами программы, постижение ими непростой науки академического рисунка и законов рисовального мастерства.

Я привел несколько примеров внеаудиторной работы педагогов кафедры академического рисунка МГХПА им. С.Г.Строганова, которые позволили разнообразить учебный процесс, вызвать интерес учащихся, стимулировать их к углубленному изучению профессиональных аспектов учебного рисунка, освоению всех его разновременных по длительности составляющих, пробудить интерес к освоению новых рисовальных материалов и техник. Хочется подчеркнуть, что осуществление этой важной и интересной деятельности зиждется на энтузиазме преподавателей кафедры их строгой любви к профессии, понимании ответственности за воспитание молодых художников, стремлении помочь им в преодолении трудностей дороги к вершинам художественного мастерства. Как показывает опыт общения с коллегами родственных художественных вузов, они разрабатывают и используют и иные методы оживления и насыщения учебного процесса. Расширение контактов, взаимообмен информацией об этих практиках, публикация их результатов позволят высшим рисовальным школам успешнее решать проблемы педагогической деятельности.

Список литературы:

1. Сборник докладов «Всероссийская научно-практическая конференция. Модернизация преподавания академического рисунка в художественно-образовательных учреждениях, и его значение в современном образовательном процессе». МГХПА им. С.Г.Строганова. — Москва, 2020.

2. Строгановская школа. Живопись. Рисунок. Том 1, 2. Монография, учебно-методическое пособие. — Москва, 2020.

3. *Лукшт И.В., Горелов М.В., Лукшт Т.В.* Рисунок головы человека. Учебно-методическое пособие. — Москва, 2020.

4. *Горелов М.В.* Рисунок композиции из геометрических тел. Учебно-методическое пособие. — Москва, 2018.

5. *Атавин Ю.А.* Предмет и пространство в учебном рисунке. Специфика рисовальных школ художественно-промышленного профиля. — Москва, 2014.

6. *Враныч В.А.* Принципы работы в набросках с живой натуры. Учебно-методическое пособие, МГХПУ им. С.Г.Строганова. — Москва, 2009.