

FUNDAMENTALS AND DIDACTIC POSSIBILITIES OF COPYING.

Vasina S.A. (Russian Federation)

Vasina Svetlana Andreevna – Bachelor, member of the Creative Union of Artists of Russia, Art Director of Stick Art, Moscow

Abstract: *the article analyzes the foundations and educational potential of the practice of copying works of fine art in history. The author considers copying as a kind of artistic practice in the context of the general history of art.*

Keywords: *fine art copying, copy, copy history, original, school.*

ОСНОВЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОПИРОВАНИЯ.

Васина С.А. (Российская Федерация)

Васина Светлана Андреевна – Бакалавр, член Творческого союза художников России, Арт-директор, Stick Art, г. Москва

Аннотация: *в данной статье рассматриваются основы и воспитательный потенциал практики копирования произведений изобразительного искусства в истории. Автор рассматривает копирование как вид художественной практики в контексте всеобщей истории искусства.*

Ключевые слова: *копирование произведений изобразительного искусства, копия, история копирования, оригинал, школа.*

Начиная с начала человечества, существовало явление, которое называлось заимствованием и смешением культуры и стиля. Для продолжения существования более новых культур становились старые, вносящие в себя всё необходимое для того, чтобы продолжить свое существование. Например, в египетской цивилизации активно впиталась часть Крито-Микенской культуры, римлянам вполне удалось поглотить Древнегреческое. В разных странах, являющихся первоисточниками знаний, были собственные методы рисовки и методы передачи навыков ученикам, а некоторые переняли опыт сопредельных стран. Самый первый пример копирования — это перенесение орнамента, украшения, посуды, вазы у первобытных людей. Узор и краска были простыми, которые могли повторить любую.

В древнем Египте обучение рисованию строилось не на основе познания окружающего мира, а на заучивании схем и канонов, на копировании образцов [1, с. 611]. Государство стремительно развивалось, требующее достаточного количества мастеров-ремесленников. Информация передавалась только избранным лицам, а не бедным. Отступление от канонов рисования и письма не допускалось, нарушение их строго наказывалось. Яркий пример канона - изображение человека. Единица измерения в его рисунке была пальцами рук.

Способ научных подходов к изобразительному творчеству существовал в основе методики преподавания в Древней Греции. Для того, чтобы понять ее красоту и ее сущность, необходимо исследовать природу. Эта концепция была основана на понимании искусства древнегреческих педагогов. Греческие художники-педагоги впервые установили метод обучения рисунку, в основе которого лежало рисование с натуры [1, с. 611]. Этот способ рисования является ведущим для общеобразовательных учреждений Древней Греции, потому что именно здесь рисунок входит в школьную программу. В Сикионе Поликлет Аргос создал Канон о идеальных пропорциях тела человека и о статуе Дорифора как наглядное пособие. Ученики рисовали с этой статуи. Для греков ремесленность искусства была недопустима. В Риме, наоборот, учителя обучали ученикам-ремесленникам не для обычных жизней, а для того, чтобы преподавать и создавать собственные методики. Благодаря тому, что в Риме сложилась ситуация, многие произведения древнегреческих цивилизаций были потеряны, так как почти единственный необходимый для мастера навык - копирование из оригинала. Прошло чисто механическое воспроизведение методов работы, из-за которого художники все чаще и чаще уходили от шаблонов и из осмысленной греками методики обучения.

В Средневековье искусство было упразднено, искусства не было и как общественной деятельности, но следует отметить, что искусство средневекового мастерства было посредственным. У художников не было представления о анатомии и пропорциях, потому что утрачены древние знания. Копирование было основным способом обучения новое поколение. Метод копирования был наиболее актуален в обучение, так как он способствовал развитию ремесленной работы, созданию монопольных городов.

Эпоха Возрождения-расцвет искусства и возвращение к античным идеалам. Деятели эпохи повторили успех древнегреческих учёных, объединив искусство и науку. Известный мастер эпохи Возрождения Ченнино

Ченнини писал в своем дневнике: «Постоянно трудись и наслаждайся, срисовывая лучшие произведения, какие ты сможешь найти, сделанные рукою великих мастеров» [2, с. 139]. Обучение известных художников в Ренессансе строится на синтезе древних знаний, рисунков и канонов искусства ренессанса. Впоследствии они отказываются от метода копирования художественных произведений и приглашают рисовать только на своем опыте. Такая тенденция сохранилась до сих пор. В системе подготовки копирование выделяется небольшое внимание и в отдельных методиках его осуждают, потому что копирование превращается в механическое перерисовывание, что не дает никакого эффекта. Ведущие отечественные и зарубежные деятели Возрождения и Просвещения, такие как П. П. Чистяков, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, основывали свои методики на основе работы с натуры.

С конца XVI века образовательное обучение искусству проходит в специально предназначенных для того учреждениях – академиях, именно поэтому возникает новая система обучения – академическая образовательная система. В образовавшихся Академиях искусств в 17 веке копирование образцов было выделено в самостоятельную учебную дисциплину. В сочетании с изучением отдельных дисциплин рисунка, живописи и композиции обучение дало высокий результат. Рисунок способствует познанию мира, без научных знаний овладеть нельзя, поэтому стоит включать рисование в школу.

Русская Академия художеств к началу XIX века являлась передовой среди европейских учебных заведений. Однако, основным методом обучения в Академии являлось перерисовывание иллюстраций с пособия Песталоцци, так как педагоги неверно истолковали данную методику. В Академии формировались многие одаренные деятели, которые выдвигали свои методы преподавания, после чего они разрастались по всей империи. Так, в 1804 году рисование вводится во все уездные училища и гимназии [3, с. 236]. В художественных школах младших классов, возраст воспитанников от 8 до 9 лет, первоначальным предметом в образовательной системе являлся сочинение. Содержание образовательной программы и методики преподавания в школах, гимназиях и школах несколько отличались от художественной программы, это свидетельствует о главной роли копированию на уроках ИЗО в общей школе.

С 1859 года программа изменяется, и возраст обучающихся повышается до 16-20 лет. Поступающим необходимо было иметь художественную подготовку и среднее образование. Вследствие чего у Академии отпадает необходим в содержании младшей ступени образования, «оригинального класса» - класса, копирующего с оригиналов. Таким образом была устранена копировальная система.

В женских гимназиях, которые начали свое существование в 1870 году, рисованием занимались совсем небольшое количество воспитанниц. «Так, по отчету Академии художеств за 1889 г., в Кишиневской женской гимназии из 380 учениц занимались рисованием 40, в Херсонской из 228–16» [3, с. 236]. Качество копирования в этих заведениях высоко оценивалось, несмотря на то что рисование было необязательно, так как родители учеников готовы платить и видеть смысл рисования, когда дочери принесли домой копию акварельных цветов и картин с гравюрами и литографии.

К 50-м годам XIX века образовательные программы в учебных заведениях относительно копировального метода преобразовались. Сначала обучающиеся выполняли задания по проведению прямых и кривых линий. Также использовался метод Гиппиуса, согласно которому ученики рисовали орнаменты по сеткам в таблицах. Поэтому тренировалась на постановке рук. Только после этих упражнений ученику удалось перейти на метод копирования из оригинала. Они первоначально изображали части тел, а затем и целые фигуры. Впрочем, при работе ученики могли наблюдать линии и контуры, соответствие масс изображенного предмета. В этом они помогали горизонтальным и вертикальным линиям.

В 1872 году по Уставу были организованы реальные училища, созданных вместо реальных гимназий. Согласно Уставу, рисование, совмещенное с черчением, было обязательной дисциплиной, что стало следствием разработок оптимальной методики.

О копировании пейзажей с оригиналов говорилось в методическом пособии Е. Волкова. «Оно стояло наравне с рисованием пейзажей с натуры и моделей» [3, с. 236].

Однако копирайт, стоявший на втором месте в системе образования, в начале XX века вовсе исчез из учебных программ. Поскольку значение рисунка с натуры увеличивалось, копирование было заменено слепым подражанием оригинала, не имеющим смысла в процессе. Необдуманный копирайт превратил оригинал в неестественное идеальное изображение. К тому же процесс визуализации снизил интеллектуальный потенциал ученика и лишил его творческого оригинала.

Разработчики программ и методических пособий по рисунку и живописи - Г.В. Беда, В.А. Королев, Н.Н. Ростовцев советовали «совместить натурные занятия с копировальной деятельностью», говоря о пользе подобного метода. Важно, чтобы техника исполнения в работе с натуры была той же, что и при выполнении задания с оригинала [6, с. 216].

В современном подходе к преподаванию ИЗО уделяется незначительное количество часов копированию, совмещенных с такими видами уроков, как рисование с натуры, рисование по памяти и представлению, рисование на темы и иллюстрирование, декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве [7, с. 461].

Список литературы / References

1. *Губер А.А.* Мастера искусства об искусстве: В 7-ми т. Т.3. М.: Искусство, 1937. С. 611.
2. *Иванова Н.С.* Конкурентная стратегия компании // Проблемы современной науки и образования, 2015. № 2 (42). С. 99 - 101.
3. *Ваняев В.А.* Копирование произведений станковой масляной живописи на примере специальной подготовки художника-педагога (современная версия) // Статья в журнале «Наука и школа», июнь-август 2012 г., выпуск №4. С. 139-143.
4. *Власов В.Г.* Стаффаж // Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. IX, 2008. С. 236.
5. *Бабанский Ю.К.* Педагогика. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., Просвещение, 1983. С. 479.
6. *Ваняев В.А.* Искусство копирования в художественно-изобразительном искусстве Западной Европы. Статья. // Сб. статей: Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. VIII. — М.: МПГУ, 2012. С. 318.
7. *Еремеев О.А., Королев В.А., Репин Н.Н.* Учебный рисунок. Учебное пособие/Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. М. "Изобразительное искусство", 1995. С. 216.
8. *Готфрид Баммес.* Изображение фигуры человека: Пособие для художников, преподавателей и учащихся. / Готфрид Баммес. - Москва: «Сварог и К», 1999. С. 461.