

УДК: 378.016

Воронина Елена Владимировна
доцент кафедры живописи художественно-
графического факультета института изящных искусств
Voronina Elena V.
e-mail: voronina_e74@list.ru

Черапкина Тамара Андреевна
аспирант художественно-графического факультета
института изящных искусств
Cherapkina Tamara A.
e-mail: t.cher14@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Moscow Pedagogical State University»

г. Москва, Рязанский проспект, д. 9, Россия, 109052
Тел.: 8(499)170-04-67

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЖИВОПИСИ ПОРТРЕТА В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

EXPERIENCE IN CONDUCTING CLASSES ON PORTRAIT PAINTING AS PART OF A JOINT EDUCATIONAL PROGRAM

Аннотация. В статье рассматривается авторский опыт проведения занятий по живописи портрета в рамках совместной образовательной программы. Статья актуальна в рамках совместной образовательной деятельности Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Автор раскрывает свои методические подходы при работе с темой портрета в масляной живописи. В статье говорится о заданиях, выполненных студентами, о положительных сторонах этого процесса и о сложностях, с которыми столкнулся автор, а также об особенностях, сопровождающих подобный дистанционный процесс. Автор обращается к технике и технологии масляной живописи в рамках обучения живописи портрета.

Ключевые слова: учебное задание; живопись; техника масляной живописи; постановка; материал; особенности живописи; общие закономерности; технология масляной живописи; видеоконференция; копия головы человека; освещение; модель; совместная образовательная программа; методика обучения живописи портрета.

Abstract. The article examines the author's experience of conducting classes on portrait painting within the framework of joint educational programs. The article is relevant in the framework of joint educational activities of the Russian Federation and the People's Republic of China. He reveals his methodological approaches when working with the subject of portrait in oil painting. It is said about the number of tasks completed by students, about the positive aspects of this process and about the difficulties that the author faced. About the features that accompany such a remote process. The author refers to the technique and technology of oil painting.

Keywords: educational task; painting; technique of oil painting; staging; material; features of painting; general patterns; technology of oil painting; video conference; a copy of the human head; lighting; model; joint educational program; methods of teaching portrait painting.

В настоящее время происходит сближение в отношениях двух стран Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В Московском педагогическом государственном университете реализуются совместные образовательные программы с несколькими университетами КНР. В нашем исследовании освещается опыт в рамках совместного международного проекта Института изящных искусств Московского государственного педагогического университета с Сычуаньским педагогическим университетом.

Целью написания статьи является освещение опыта дистанционного взаимодействия преподавателя со студентами в другой стране на занятиях по живописи, а именно по живописи портрета. Тема эта многогранная и непростая.

Итак, занятия проводились в 2020/2021 учебном году со студентами 2 курса совместной образовательной программы по направлению 44.03.01 Педагогическое образование («Изобразительное искусство») в дистанционном формате. Учебный процесс осуществлялся при помощи специальной программы для видеоконференций VooV, что давало возможность преподавателю видеть аудиторию с находящимися там студентами через видеокамеру, установленную достаточно высоко, с хорошим обзором. Необходимым условием было присутствие одного из группы переводчиков, сменявших друг друга по дням. К сожалению, не все переводчики, обладали достаточными знаниями русского языка, в области специальных терминов и понятий, связанных с рисунком, живописью, композицией, техникой и технологией масляной живописи.

В таких условиях важным инструментом нашей связи со студентами стал мессенджер WeChat, китайский аналог мессенджера WhatsApp, куда студенты могли отправлять изображения своих работ на разных этапах законченности, и писать вопросы. В общем чате группы велось как коллективное общение, так и индивидуальное, в виде ответов на вопросы студентов по их работам, письменных комментариев с одновременным переводом через заложенную в

WeChat программу. Параллельно продолжалась работа через переводчика в аудитории, по видеосвязи, или телефонной (с функцией громкой связи). Общение в мессенджере WeChat и работа с переводчиком взаимно дополняли друг друга. Важно отметить, что проведение анализа с обозначением положительных и отрицательных сторон охватывало работу каждого из группы китайских студентов и было поэтапным.

Согласно учебной программе на предмет обучения «Искусство портрета в масляной живописи» было отведено 128 часов в рамках 14 занятий, распределенных в соответствии с расписанием на 2 дня в неделю: среда и четверг с 8.30 до 15.30 по московскому времени.

Цикл занятий рассчитан на написание студентами 8 живописных работ. На какие-то задания отводилось одно занятие, например, копия головы человека в материале масло, на какие-то по два. К изучению студентам было предложено 5 тем последовательно.

1. Копия головы человека.
2. Портрет (голова человека) с освещением сверху.
3. Портрет (голова человека) с направленным боковым теплым освещением.
4. Портрет (голова человека) с использованием теплого и холодного фона.
5. Автопортрет.

Данные темы и их последовательность были выбраны не случайно, исходя из понимания, что «Сложность учебных постановок портрета должна нарастать постепенно. На первых занятиях постановки направлены на изучение характера формы головы, ее конструкции, цветоносных особенностей» [1, с. 91].

В рамках первой темы «Копия головы человека» студентам были высланы заранее подготовленные материалы для анализа и копирования. Студенты получили на выбор 15 репродукций с изображением головы человека. В списке предоставленных материалов присутствовали некоторые этюды Ильи Ефимовича Репина – лучшие, на наш взгляд, примеры для

учебного копирования студентами. Знаменитый русский портретист Валентин Серов считал его своим учителем: «Учителями своими я считаю Репина и Чистякова...» [2, с. 458]. Кроме того, материалы включали также работы студентов художественных вузов, находящиеся в свободном доступе. Эти изображения голов человека были выбраны для копирования с учетом определенных задач и условий, а именно: в этюде должна присутствовать ясность по цвету и тону, четкая моделировка головы, наличие бокового освещения. Помимо этого, учитывались также грамотная композиция головы, чтобы не было желания сдвинуть изображение головы вправо или влево, вверх или вниз; понятные условия по отображению световых аспектов: как брать свет, полутон, тень на этюде головы, какое освещение на волосах, на частях одежды и т.п.

С созданием копий по образцам большинство студентов из группы справились неплохо, даже, можно сказать, хорошо. По завершении этого задания был проведен анализ работы студентов маслом, насколько хорошо они знакомы с этой техникой. На одну из особенностей процесса обучения живописи иностранных студентов из Китая уже указывали преподаватели, ранее работавшие в подобных совместных образовательных проектах: масляные краски в КНР отличаются от отечественных и западных образцов производителей масла. Да, мы убедились в том, что краски действительно отличаются, а некоторые цвета – очень существенно. Краски несколько жиже, видимо, добавлено значительное количество связующего вещества, то есть масла. Студентам было сложно брать живописный мазок корпусно, пастозно. Это обстоятельство было учтено в дальнейшей работе.

Хотелось бы обозначить несколько сложных моментов, с которыми столкнулись как студенты, так и преподаватель. Сложности у студентов проявились, когда мы перешли к живописи живой модели. Оказалось, что преподавателю особенно непросто дистанционно организовать постановку с живой головой натурщика. А ведь методически верно поставленная модель – это один из важных этапов в живописи головы человека, так как, по мнению

художника-педагога Ю. М. Кирцера, «...прежде чем приступить к изображению натуры, необходимо внимательно рассмотреть модель, оценить ее характерные особенности, представить себе на листе будущее изображение в цвете» [3, с. 236]. Во время проведения занятия преподаватель также столкнулся с тем, что студенты недостаточно внимательно слушают преподавателя, и это, как видится, не вопрос качества перевода. Помимо этого, студенты неоправданно часто используют фотографию, что отмечают и другие преподаватели, работающие в подобных проектах, в частности, в статье авторы К. М. Зубрилин, Л. А. Раздобарина указывают на эту особенность: «Например, они всегда фотографируют постановку и далее пишут с фотографии, а не с натуры» [4, с. 195].

Работа по заданию с живой моделью осуществлялась в рамках следующих условий, создавших в том числе ряд сложностей в обучении и написании работ: искусственное освещение сверху; размер холстов также примерно 40x30 см; присутствие двух моделей, сидящих спинами друг к другу в центре аудитории, при этом одна из моделей была в традиционном народном костюме. Отметим, что для студентов Сычуаньского университета приглашение модели именно в таком костюме имело особую важность в силу трепетного отношения к своим народным традициям. Конечно, традиционный народный костюм не мог поместиться в этюде головы в полном объеме, однако часть его попала в композицию.

Одной из главных сложностей на этом этапе стало освещение. Оно было неясное: не то теплое, не то холодное, одним словом, непростое для живописи. Здесь нужно пояснить, что в учебном процессе присутствовала разница часовых поясов между преподавателем и студентами, по местному времени обучение приходилось на период с 13.30 до 20.30, что имело большое значение и привнесло закономерные сложности для занятий именно по живописи, особенно дистанционных. Традиционно считается, и доказано на практике, что для живописи необходимо естественное освещение, а не искусственное.

Со стороны преподавателя студентам была дана рекомендация начинать работу на холсте с рисунка мягким материалом, например, углем. «Это наиболее подходящий материал как для опытных студентов, так и для тех, чей уровень подготовки невысок» [5, с. 41]. Студенты неплохо справлялись с масляной техникой живописи, прислушивались к советам и рекомендациям преподавателя. «Работа маслом дает возможность использовать бесконечное множество технических приемов: писать плотно, пастозно и почти акварельно, красками приглушенными и предельно насыщенными, светлыми и бесконечно глубокими по тону, добиваться поверхности матовой и блестящей» [6, с. 72].

Насколько было возможно, в работе над портретом человека в данном учебном процессе мы придерживались методически верного подхода: сначала студенты искали наиболее удачный ракурс, делали наброски на бумаге. «Слово "набросок" говорит само за себя и означает "набросать", т.е. за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого объекта. В учебном процессе наброски необходимы как вспомогательный материал и в то же время как упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения», – справедливо отмечает в своем учебном пособии Николай Геннадьевич Ли, профессор кафедры рисунка, живописи и скульптуры Пензенского государственного университета архитектуры и строительства [7, с. 189]. На следующем этапе студенты переносили выверенную композицию на холст, после делали рисунок на холсте углем, затем обводили уголь жидкой краской, смахивали уголь, раскрывали цветом тени на портрете, затем полутона и света.

Специфика обучения проявлялась также в том, что студентам сложно было пронаблюдать, а затем показать в работе рефлекс, от потолка, от одежды, в которой находились модели. Преподаватель обращал внимание студентов на то, что теневые части головы, волосы, нужно стараться писать акварельно, почти без белил. Что касается пропорций и сходства, то, конечно, этот момент решался в предварительном наброске на бумаге, до переноса изображения на холст. В связи с этим известный советский искусствовед

Леонид Семенович Зингер отмечал следующее: «Говорят, что каждый портрет в какой-то мере является автопортретом мастера, его создавшего. Это значит, что в процессе работы над портретом живописец вкладывает в него часть своей души, своей психологии, своего характера. А поскольку характер художника всегда национален, то и в портрете отражаются национальные особенности автора» [8, с. 303]. То же самое можно сказать об учебных работах студентов.

Помимо всего вышесказанного, к сложностям для студентов в данном задании можно отнести и написание фона. Фон приходилось брать условно, так как модели в аудитории располагались спинами друг к другу, и между ними отсутствовала какая бы то ни было ширма или ее подобие, на которой можно было бы расположить драпировки.

Однако хотелось отметить положительные моменты. Что касается организации работы демонстраторов пластических поз, то этот процесс поставлен в Сычуаньском университете на хорошем уровне. Модели есть, однако их визит требуется заказывать заранее.

В теме с боковым направленным освещением целенаправленно использовался софит с теплым светом лампочки. Необходимо было ввести это задание для четкой, конкретной передачи формы головы с точки зрения графичности, четкости моделировки формы. «Модель должна быть освещена так, чтобы хорошо читался объем и характер формы головы, ее деталей», – пишут авторы учебника по живописи А. П. Яшухин и С. П. Ломов [9, с. 176]. Подобное задание позволило работать также с анализом теплого бокового освещения, влиянием освещения на цвет в данном случае, сменой оттенков на лице, волосах, шее. Благодаря направленному теплему освещению от лампочки софита объединился общий цветовой строй этюда, появился заданный теплый колорит в холстах у студентов. Фон в этом задании также был взят условно, без связи с головой натурщика.

По причине того, что студентам необходимо было научиться работать в портрете с фоном, было введено задание с использованием теплого и холодного фона. Цель этого задания была в том, чтобы пронаблюдать и показать в своей

живописи взаимовлияние цвета на портрете через рефлексы от фона. В этом задании размер холста предлагалось увеличить, использовать холсты примерно 50x40 см. Студенты сами подбирали драпировки, демонстрируя их преподавателю через камеру. В целом они справились с задачей подбора драпировок для теплого и холодного фона. Обычно фон к постановке с головой человека подбирается нейтральный по тону, в учебных постановках со стороны освещенной части лица предпочтительнее, чтобы фон по тону был темнее, а со стороны теневой части головы фон был бы светлее.

Было представлено две модели, сидели они в разных сторонах аудитории, спиной к стене. На стене были прикреплены драпировки, выгодно проявлялись рефлексы от фона на лице, на освещенной части лица, в полутоне и в теневой его части, на голове, на волосах, на шее, на одежде демонстраторов пластических поз. Эти рефлексы были явны для наблюдения студентами. Однако не просто было студентам пронаблюдать эти рефлексы, а затем показать рефлексы от фона в своей живописи, но постепенно с этой задачей они справились: кто-то отлично, кто-то скромно. Сложно было связать изображение головы с изображением фона, найти эту степень взаимосвязи, сделать так, чтобы фон выгодно подчеркивал лицо портретируемого, не был самодовлеющим, и в тоже время не был условным, схематичным. Каждый студент выполнил задание и с использованием теплого фона, и с использованием холодного фона.

Итоговым заданием был «Автопортрет». Размер был предложено выбрать самим студентам, в зависимости от их замысла. Сначала студенты выполнили наброски для этого задания. Фон в этом задании студенты брали условный, но уже научились с ним работать, научились уводить волосы в пространство, списывать края изображения, чтобы показать влияние воздушной перспективы, научились, на своем уровне, выделять главное в портрете. Это задание вызвало положительные эмоции, проявилась активность у студентов. Выполняя задание «Автопортрет», студенты подмечали у себя характерные особенности. «Индивидуальное в человеке – то, что присуще только ему и характеризует его

как конкретную личность, относится ли это к духовному или физическому состоянию человека», – говорит кандидат искусствоведения Виталий Николаевич Стасевич [10, с. 39]. Студенты с удовольствием выполняли это задание, в целом они уловили свое сходство, работы получились выразительные и где-то действительно приблизились к раскрытию художественного образа. Студенты использовали в своих автопортретах аксессуары, такие как очки, шарфы, головные уборы, характерные именно для индивидуальности каждого из них.

В заключение хотелось бы отметить, что согласно полученным результатам преподавание живописи портрета в материале масло в такой последовательности заданий и с использованием дистанционных технологий позволило студентам Сычуаньского педагогического университета значительно повысить свой уровень мастерства. А также хочу положительно отметить дисциплинированность студентов, готовность к сотрудничеству не только в академические часы, но и в другое время. Опыт такого взаимодействия между крупными университетами России и Китая дает возможность лучше понять специфику и особенности художественно-педагогического образования в двух странах. В этом международном проекте проявилась способность сохранять свои традиции и быть открытым новым знаниям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Макарова М. Л., Воронина Е. В., Кирсанов Н. А. Учебная постановка по живописи: натюрморт, портрет, фигура человека // Наука и школа. 2018. № 3. С. 87–94.
2. Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников: В 2 т. / Ред.-сост., авт. вступ. статьи, очерков о мемуаристах и коммент. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. Л.: Художник РСФСР, 1971. Т. 2. 1971. 599 с.
3. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2000. 271 с.
4. Зубрилин К. М., Раздобарина Л. А. Особенности реализации совместной образовательной программы (Россия – Китай) // Преподаватель XXI век: Общероссийский журнал о мире образования. 2021. № 1. Ч. 1. С. 191–197.
5. Попов В. В., Попова Е. В. Живопись маслом. Технология и материалы: учебное пособие. М.: МПГУ, 2009. 68 с.
6. Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. М.: Просвещение, 1984. 160 с.
7. Ли Н. Г. Голова человека: основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2016. 264 с.

8. *Зингер Л. С.* Советская портретная живопись 1930-х – конца 1950-х гг. [НИИ теории и истории изобразит. искусств Акад. художеств СССР]. М.: Изобразит. искусство, 1989. 319 с.

9. *Яшухин А. П., Ломов С. П.* Живопись: учебник для художественно-графических факультетов педагогических институтов и университетов. М.: АГАР, 1999.

10. *Стасевич В. Н.* Искусство портрета. М.: Просвещение, 1972. 80 с.