РИСУЕМ ОБРАЗ

Вводная лекция (предпосылки авторской методики).

1. В современном мире и в нашей стране, в частности, есть одна из проблем, которая на мой взгляд, заслуживает внимания. Она имеет сильное влияние на формирование человека, как личности, в общем, и творческой личности, в частности. Замечали ли вы, что в жизни, которая нас окружает слишком много частностей, делений на различия и особенности. Люди делят себя на принадлежность к разным религиям, политическим убеждениям, интересам, видам профессиональной деятельности, расы и т. д. Всё, что окружает нас человек также разделил, классифицировал и определил полезность и бесполезность для себя. И это, с одной стороны, не плохо. Мы имеем возможность выбора, можем различать что для нас подходит, а что нет. С другой стороны, человек утратил ощущение цельности восприятия мира. Но ведь окружающий мир, Земля, не смотря на многообразие форм составляют единый организм. Всё и вся связаны между собой незримой нитью, хотим мы того, или нет. Потеря связи между окружающим миром с обособленностью от него приводит в тупик и безысходность.

На мой взгляд, фраза «человек и природа» по определению неправильна. Правильней будет говорить - человек в природе. Ведь он же не может без неё существовать, он лишь её часть, которой ещё нужно найти своё достойное место в ней. В пример можно привести австралийских аборигенов. Сжигая прошлогоднюю траву и расчищая таким образом пастбище для всходов новой травы, они помогают животным и себе выжить. В этом больше смысла, чем в достижениях цивилизации. Безграмотные аборигены нашли своё место в природе. А грамотные учёные, с обоснования которых завезли мангуста для борьбы со змеями в ту же Австралию – нет. То есть они не поняли связи между отдельными звеньями одной цепи. Змеи – амфибии, грызуны – насекомые, растения. Значит, дело не столько в большом объеме знаний, а сколько в умении их применять, а также в нравственном отношении к окружающему миру. Другими словами, умный – много знает, а мудрый знает, как правильно поступить. В нашем образовании, которое ухудшилось особенно в последний период, подражая в основном худшему, что можно было взять у других народов, в первую очередь, не хватает цельности.

Мы и вернулись к проблеме деления на всё и вся. Что я хочу сказать. Нет методики, которая бы показывала связь между отдельными предметами обучения. Наоборот, идёт уже деление на личном уровне. Каждый считает: «Мой предмет самый важный, а другие второстепенные». Да, математика – мать всех наук, ну так заострите на этом внимание. А разве другие науки хуже? Даже в простом действии – зажечь костёр, мы видим в действии явления химии, физики, биологии и математики. И ещё ряда других наук.

Если мы содержим какое-то животное, мы должны знать вышеперечисленные науки? Хотя бы основы. Уметь сочетать и применять. Чистых экспериментов не бывает, есть те, где было сделано с минимальной погрешностью. То же касается и художественного творчества. Инструменты и материалы, мы должны знать их свойства и возможности, а кроме того, что самое важное, уметь чётко и грамотно донести до других, что мы хотели сказать. Я не берусь, конечно, за такие глобальные вещи, как связь всех наук. Но, на примере близкой мне деятельности я хочу показать, что это возможно. И есть хорошие тому пример, в частности, появление Биосферных заповедников, где охраняемыми объектами являются не только животные, а вся система в целом.

2. Как это сделать?

Само слово – образование переводится, как образа ваяние. Создание образа. Образ – то, из чего складываются наши представления обо всём что мы видим. Знаки и символы управляют миром, но за каждым знаком и символом стоит образ. У каждого они могут немного отличаться от других, но в основном сходятся, поэтому мы можем найти между собой общий язык. Символ, или знак - это концентрированная форма образа. Где собраны только индивидуальные, самые выразительные черты. То есть лаконично, кратко. Применительно к изобразительному искусству – силуэт. Составляющей любой формы является линия. С помощью линии мы очерчиваем форму. Получившийся силуэт может быть знаком, или символом. С восприятия формы, силуэта начинается визуальное познание мира человеком. Маленький ребёнок еще не готов воспринимать мир в деталях, но он воспринимает силуэты людей, которые постоянно находятся рядом с ним и соответственно реагирует. Эта способность сохраняется на всю жизнь. Мы узнаём знакомых и родных по их силуэтам. Даже если не видим их лица. Особенности фигуры, походка, жесты. Другими словами, верная передача общей формы, важнейший момент в творчестве. Форма диктует содержание. Конечно человек может изменить свою фигуру, но общее для всех людей остаётся. Ходит вертикально, имеет две руки, две ноги и т.д. Эти правила изображения подходят, и для изображения людей, и для изображения животных.

У каждого есть свои, как общие, так и индивидуальные особенности. Но если среди людей мы находимся постоянно, и они нам привычны, то с животными не всегда так обстоит. Тут как раз нужны, наблюдательность, терпение и умение воспринимать суть формы, отличительные черты. Но кроме этого, необходимо создать для себя собственное отношение к изображаемому объекту.

Важно тренировать зрительную память, но важно также для лучшего закрепления и формирования отношения к изображению мыслить образами,

определениями качеств и особенностей, в дальнейшем наполняя созданный образ подробностями.

Пример. Древняя пещера с изображением львов во Франции. Там совершенно простыми средствами глиной и веткой на стене пещеры изображены силуэты идущих львов. Настолько реалистично и с мастерством, учитывая рельеф стен и особенности освещения. Когда в пещере горит костёр, то возникает впечатление, что львы двигаются.

Коротко это можно выразить так: я рисую не то, что вижу, а своё представление об этом, я рисую не рукой, а разумом, я создаю не рисунок, а образ. По аналогии со Стивеном Кингом. Где главный герой одного из романов писателя обучает мальчика стрелять из пистолета: «Я целюсь не глазом, а разумом, я стреляю не пистолетом, а сердцем».

Одна из задач творчества – минимумом изобразительных средств добиться максимума выразительности. Это тоже один из принципов природы. Необходимо, но достаточно.

Важно также вспомнить свою славянскую культуру. Истоки. Наш язык и наша культура всегда были тесно связаны с природой и образны. У высших боговых славян были свои символы, в которых можно было понять их природу и характер. Например, Лада – богиня любви и красоты. Символы богини: лебедь, белка, белая кувшинка.

Если мы изучим эти символы, именно как растения и животных, мы поймём характер богини. Внешний вид, особенности жизнедеятельности и т.д.

Другими словами, узнавая животных мы лучше понимаем человека, т. е. себя. А узнавая качества человека, мы лучше понимаем животных.

Это было вводное занятие. На следующих занятиях, я хотел бы уже более подробно рассказать о технике рисования и какие приёмы можно использовать для тренировки памяти и глазомера.

Спасибо всем, кто присутствовал, жду вас на следующих встречах,

Виктор Павлушин, март 2019 г.