

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА А. Л. КОРОЛЕВА

Лубенский В.И., кандидат искусствоведения, профессор

Институт рекламы, г. Киев

Аннотация. Излагаются методические принципы обучения рисунку в современном вузе, на которых строил преподавание профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина профессор А. Л. Королев (1923-1988 гг.).

Ключевые слова: академический рисунок, методика обучения, рисунки-показы А. Королева.

Анотація. Лубенський В. І. Педагогічна система професора А. Л. Корольова. Розглядаються методичні принципи викладання рисунку в сучасному ВНЗ, на яких будував викладання професор Ленінградського інституту живопису, скульптури і архітектури ім. І. Репіна професор О. Л. Корольов (1923 – 1988 рр.).

Ключові слова: академічний рисунок, методика викладання, рисунки-покази О. Корольова.

Annotation. V. I. Lubensky. **The pedagogical system by professor O. L. Korolyov.** The methodical principles of the drawing training in the present higher educational establishments are considered in this article. Professor of Leningrader Institute of Painting, Sculpture and Architecture named by I. Repin O. L. Korolyov (1923 – 1988) based his teaching on these principles.

Key words: academical drawing, methodical training, demonstrations of drawings of O. Korolyov.

Постановка проблемы и анализ последних исследований. Методика преподавания рисунка в высшей школе является ключевой проблемой в подготовке специалистов как в области изобразительного, так и прикладного искусства, дизайна и архитектуры. В отечественную художественную педагогику внесли большой вклад выдающиеся художники-педагоги А. Лосенко, В. Шебуев, А. Иванов, К Брюллов, И Крамской, Д. Кардовский, С. Григорьев и многие другие. Одним из ярких представителей советской школы рисунка был профессор Александр Леонидович Королев (1923 – 1988 гг.).

После окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина и аспирантуры, А. Королев в 1952 году вошел в состав педагогов института им. И. Репина. Преподавал рисунок вместе с А. А. Мыльниковым в мастерской В. М. Орешникова, а позднее, после организации персональной мастерской А. Мыльникова, вел в этой мастерской рисунок, композицию и дипломные работы студентов.

В 1970-х годах профессор А. Королев стал ведущим педагогом института в области рисунка. Обобщив опыт преподавания в европейских школах, изучив методику рисунка крупнейших мастеров эпохи Возрождения, А. Королев создал свой оригинальный метод обучения рисунку.

Начав с того, что сам прорисовывал студенческие рисунки, исправлял ошибки, со временем он пришел к тому, что такой метод мало эффективен, так как сковывает инициативу учеников в творческом осмыслении процесса рисования и не исключает повторения прежних ошибок. Главное в обучении, считал он, – научить аналитическому мышлению, пониманию формы в ее конструктивных, анатомических и биомеханических связях, что в конечном итоге обеспечивает стабильный успех в рисовании с натуры и по представлению. «Важно не просто нарисовать натурщика, а важно освоить значение или познать содержание формы и вообще форму, чтобы затем рисовать от себя. Без этого невозможно сделать ничего в творчестве значительного..., ведь свобода и полет творчества зависит от того, насколько человек владеет формой. Он раскован» [1].

В конце 70-х годов профессор А. Королев, получив предложение Академии художеств СССР выступить с докладом о состоянии художественных школ страны, объездил вузы союзных республик с целью ознакомления с уровнем преподавания рисунку в различных институтах и училищах. Доклад был сделан на сессии Академии и был опубликован. С тех пор многие институты и академии приглашали А. Королева поделиться своим опытом обучения рисунку.

В 1986 году на всесоюзном смотре рисунка художественных вузов и школ в Ленинграде профессор А. Королев также выступил с докладом о своем методе преподавания рисунка. После этого он получил приглашение сделать подобное сообщение в Киевском государственном художественном институте КГХИ. Доклад в КГХИ состоялся 1 марта 1988 года. Подытоживая свой 36-летний педагогический опыт, профессор А. Королев вкратце изложил тот путь, по которому он пришел к своей системе в этом сложном вопросе обучения рисунку. Вспоминая великих мастеров, в частности, высказывание Леона Баттиста Альберти: «в своем кругу я объясняюсь пространно, со всеми геометрическими выкладками», А.Королев отмечал, что знания геометрии и перспективы считалось обязательным в академиях рисунка эпохи Возрождения и антики. К примеру, на дверях Сикионской школы Памфила в Греции (IV в. до н. э.) было написано: «Сюда не допускаются люди, не знающие геометрии».

Цель статьи рассмотреть методические принципы профессора А. Л. Королева для обучения рисунку в современном вузе.

Результаты исследований. Профессор А. Королев строит свою методику на этих традициях, проверенных и испытанных веками: анализ такой сложной пластической формы, как фигура человека, он проводит с помощью простых «геометрических выкладок», доступных всем обучающимся. Он сравнивает принцип построения формы человеческого тела с построением таких форм как табурет, горшок, куб, шар, отмечая, что здесь принципы и правила построения одни и те же.

Большинство студенческих рисунков мастерской А. Королева имеют на полях собственные аналитические показы профессора (рис. 1). В методе графических показов на полях учебных рисунков на основе «геометрических выкладок» профессор А. Королев не является первооткрывателем. Так делали и другие педагоги. Но здесь следует отметить выработанный годами собственный почерк, стиль этих показов, позволяющих говорить именно о «королевских» методических рисунках с новым оригинальным содержанием. Отличительными признаками королевских пояснений в рисунках являются, прежде всего, ясность и простота изложения мысли: «вот как сделано у Вас, а вот как надо сделать ...». Одно словесное пояснение часто бывает недоказательным, но подкрепленное изображением сказанного, убеждает лучше всяких слов. Сделанные для удобства, на полях студенческих рисунков, эти наброски показывают одновременно конструктивную схему, движение фигуры и ее объемную моделировку. Рисунки эти делались иногда очень быстро («за 5 минут объяснил, набросал и доказал...»). Схемы показывают каркас костной основы, привязку мускулов, а быстрая тонировка штрихом – планы частей фигуры, формообразующие линии – взаимосвязь форм. Все ясно, просто, убедительно (рис. 2, 3).

Во время обхода студенческих мастерских Советом института на листах с рисунками учеников профессора А. Королева можно было всегда увидеть

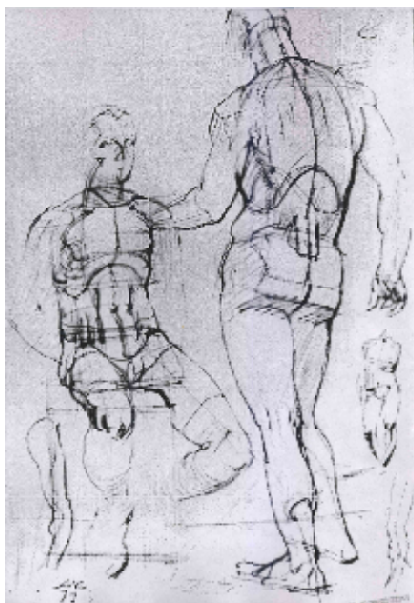
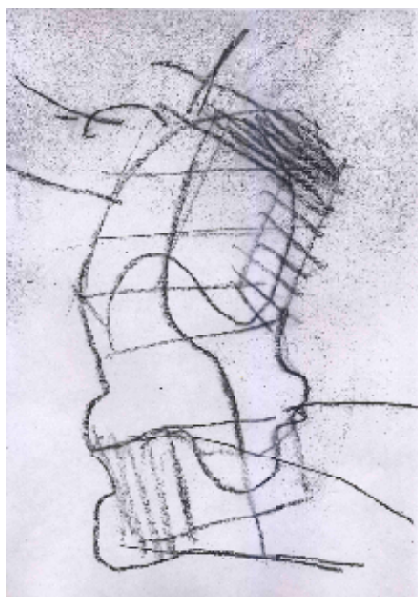
прорезанные «окна». Студенты вырезали наброски Королева на своих рисунках или чужих: за ними организовывалась настоящая охота. Это говорит о том, насколько королёвские показы со временем стали обладать не только методической, но и материальной, музейной ценностью.

Профессор А. Королев как исследователь, ученый, кандидат искусствоведения, создал свой метод не с чистого листа. «У меня, помимо того, что я сам доходил до этого, были примеры высоких мастеров, таких как Леонардо да Винчи, Микельанджело, Дюрер. Не верить им нельзя, поскольку они сами были великими художниками, значит, они кого-то обучали. Их принцип обучения имел, наверно, где-то для меня отправные точки, это была опора, на которую я, в общем-то опирался с тем, чтобы утвердиться, правильно ли я это делал» [1].

Известны, хотя и немногочисленные, рисунки указанных мастеров, касающиеся пропорций фигуры, анализа движений тела, анатомических аспектов. Для всестороннего понимания основ пластики и динамики формы они использовали, с одной стороны, метод проекций – изображение фигуры и ее частей одновременно спереди, сверху и сбоку (иногда и снизу, как у Дюрера), с другой стороны – вписывание тела в воображаемые объемные «коробки». Последний метод, широко применяемый Дюрером, интерпретировался и профессором А. Королевым для объяснения пластики и движений. Отличием метода А. Королева является то, что у Дюрера грудная клетка, таз и другие части тела заключены в сложные трапециевидные «коробки», а у А. Королева они вписаны в простые параллелепипеды (рис. 4). В этом, на первый взгляд, незначительном отличии и заключается феномен профессора А. Королева, та «гениальная простота» в таком сложном явлении, как форма и движение человеческой фигуры, к пониманию которой стремились исследователи всех времен и народов. Принцип А. Королева, выраженный им в простом схематическом наброске (рис. 4), открывает новые пути для исследования и разработки методики изображения фигуры с натуры и по представлению [3].

Рисунки профессора А. Королева – это изображения по представлению. Форма подается то как пространственная решетчатая конструкция (рис. 2), то как объемная блок-форма (рис. 5, 6). И тот, и другой подходы разъясняют суть строения формы и движения, взаимосвязи частей с целым. Такой путь раскрывает тайну рисунков великих мастеров, например, Микеланджело, в изображении «от себя» сложнейших ракурсов, которые невозможно увидеть в жизни и воспроизвести с помощью натурщика (рис. 7).

«Нужно делать рисунки по представлению, по памяти», – часто требовал А. Королев. В своей мастерской он ставил студентам одну постановку с задачей изображения фигуры больше натуральной величины, следуя указанию А. Б. Альберти «...чтобы ты упражнялся в больших рисунках, так как малейшая ошибка видна на большом рисунке». «Делается маленький рисунок набросок,

*Рис. 1.**Рис. 2.**Рис. 3.**Рис. 4.*

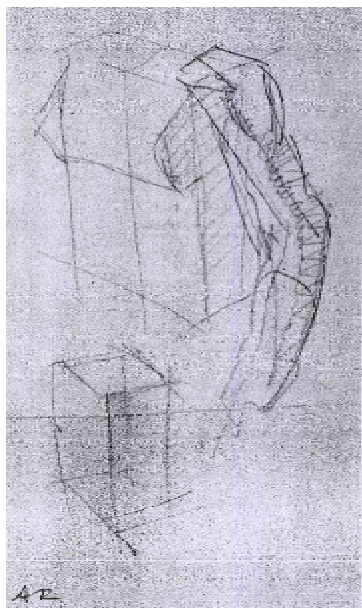

Рис. 5.

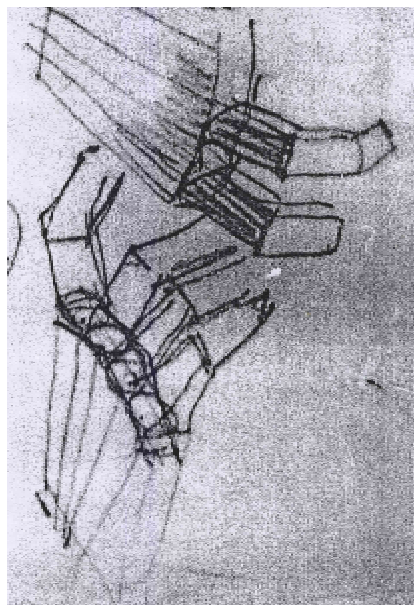

Рис. 6.

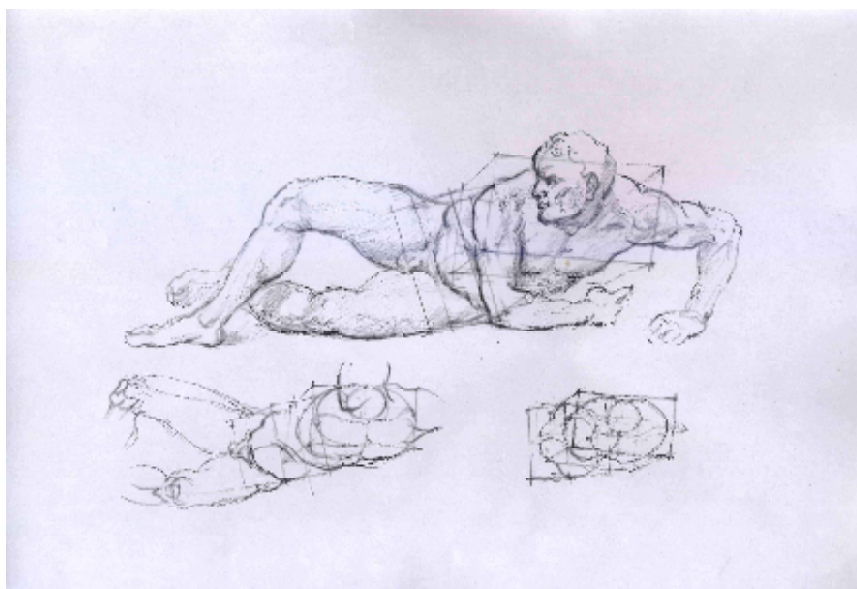

Рис. 7.

потом он переводится на планшет большой... Потом рисуют они, модель есть, она присутствует, – модель служит пособием. Они этот рисунок рисуют от себя, вводя туда все, что угодно: если ему нужна часть плечевого пояса, то пусть берет откуда хочет. Он впитывает эту большую форму в свое знание, он рисует своего человека, и ему и другим видно, что он знает...» [1].

Говоря о педагогической системе П. П. Чистякова, несмотря на ее высокую оценку в искусствоведческой литературе и высказываниях учеников П. Чистякова, профессор А. Королев, тем не менее, отмечал, что при убедительной теоретической обоснованности его метода («слова хорошие»), у П. Чистякова «нет примеров», практически подкрепляющих его теорию. У учеников П. Чистякова – Серова и Врубеля – есть рисунки, сделанные с одного и того же натурщика. На примере этих рисунков, отмечает А. Королев можно убедиться, что авторы не строят пространственно, конструктивно пластическую форму, а делают «обрисовку». «У Врубеля это оставалось дольше, а Серов как-то от этого отошел в силу своего таланта» [1].

Метод А. Королева в изображении фигуры «от себя», по представлению, в пространственной среде, как бы охватываемой мысленным взором со всех точек зрения одновременно, в любом ракурсе, даже вниз головой, не мог не вызывать восторженных отзывов всех, кто был причастен к этому творческому процессу: его учеников и педагогов, проходящих у профессора курсы повышения квалификации, коллег по институту и др. Своим вдохновенным творческим видением он мог без натуры отмечать и исправлять ошибки студенческих рисунков и с легкостью воссоздавать заново пластические формы своим воображением.

Высокий и стойкий профессионализм, глубокие знания традиций, виртуозное владение методикой и техникой рисунка, – все это позволяет говорить о профессоре А. Королеве как о выдающемся художнике-педагоге нашего времени. Высокую оценку его научно-педагогической деятельности подтверждает тот факт, что почти все педагоги рисунка, пополнившие коллектив преподавателей института им Репина, были учениками А. Королева.

Будучи глубоко преданным искусству и педагогике, он воспитывал молодых художников и педагогов так, «...чтобы современное состояние просвещения не было бы для них делом посторонним, чтобы они были гражданами своей страны и своего времени, чтобы они вышли на простор, где шаги их будут тверже, а кругозор шире»... [1].

Выводы. Богатое методическое и творческое наследие профессора А. Королева, еще мало изученное и освещенное в печати, является, по нашему мнению, огромным вкладом в искусство рисунка и художественную педагогику и может служить неиссякаемым источником исследований как для художников-педагогов, так и теоретиков искусства.

Литература:

1. Королев А.Л. Методика преподавания рисунка. Доклад в КГХИ. Стенографическая запись. – Киев, 1988.
2. Учебный рисунок. – М. Изобразительное искусство. 1981.
3. Лубенский В.И. Изображение фигуры человека по представлению. Сб трудов 22 научной конференции Харьковского художественно-промышленного института ХХПИ – Харьков, 1990.
4. Баммес Г. Изображение фигуры человека. – Берлин, 1984.
5. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. – М. Изобразительное искусство, 1953.

Надійшла до редакції 4.04.2008