

Drawing from Memory and Imagination (in Visual Art Programs of Ismail State University)

Alexander Kara¹

Abstract: The article deals with the categories of Memory and Imagination as main creative sketching techniques in drawing practice. The results of author's methodological issues are presented in Visual Art Programs of Ismail State University and passed the approbation there. Theoretical aspects are backed by a series of exercises, aimed to develop skills and abilities for realize the artistic conception.

Keywords: memory; imagination; drawing; sketching techniques

Концепт “память” занимает ключевую позицию в современном искусствоведении. История человечества запечатлена в памятниках и документах, древних и новых мифах (персонифицированных в бинарных оппозиционных образах Мнемозина/Лето), ритуалах, произведениях искусства. Традиционно различают мгновенную (иконическую), кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память в аспектах деления памяти по времени сохранения материала; а также память двигательную, зрительную, слуховую, обонятельную, осязательную, эмоциональную и пр. в контексте процесса запоминания, сохранения и воспроизведения информации (Немов, 2003, р. 217). Память в современной когнитивной психологии трактуется как «способность живой системы фиксировать факт взаимодействия со средой (внешней или внутренней), сохранять результат этого взаимодействия в форме опыта и использовать его в поведении» (Cognitive psychology, 2002, р. 79).

Память как врожденная познавательная способность человека не только лежит в основе элементарных человеческих умений, способствуя нормальному функционированию личности и общества, но и составляет фундамент процесса обучения, организованного по принципу приобретения

---

¹ Honored Painter of Ukraine, Head of Ismail Organization of the National Painters' Union of Ukraine, Associate Professor of Music and Visual Art Chair, Ismail State Liberal Arts University, Ukraine, Address: 12, Repin St., Izmail, Odesa oblast, Ukraine, 68600, Tel: +380930455577, Corresponding author: al_karatrojni@rambler.ru.

знаний на базе специальных мнемотических приемов (*ars memoriae*). Наряду с категорией памяти в процессе обучения образотворческому искусству важное место занимает концепт “воображения”, которое занимает промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью, поскольку ориентировано на выявление и репродуцирование картины мира автора в оригинальных образах, отражающих специфику его мироощущения.

Феномен концептов память и воображение раскрывается на междисциплинарном стыке таких фундаментальных наук как искусствоведение, психология, философия, культурология, филология. О. Г. Ревзина в исследовании, посвященном изучению феномена памяти и языка, делает важный вывод о знаковой природе памяти, выделяя “знаки памяти” *иконические* (в основе которых лежит воспоминание-образ); *индексальные*, представленные “следами памяти”, в которых часть (испытанное ощущение, эмоция, предметная деталь) предстает в сознании как знак целого; и знаки символические, когда отношение между означающим и означаемым основано на конвенции, – например, зарубки, или узелки на память» (Revzina, 2005, p. 365).

Память и воображение являются ключевыми составляющими профессионального мастерства художника, которое характеризуется наличием и степенью развития знаний и умений-качеств, необходимых для успешной педагогической работы; уверенным владением навыками рисования, умением свободно работать по памяти, по представлению и по воображению. Рисунок по представлению обостряет ощущение характера, способствует развитию образного восприятия мира и умению рисовать от себя «на одном дыхании».

В профессиональной художественной школе видное место занимает рисунок с натуры. натура в широком смысле слова – природа. В связи с этим художник может работать непосредственно с натуры или с опорой на свои наблюдения, между этими процессами существует неразрывная связь. На основе наблюдения наиболее интересного и характерного в натуре должно воспитываться умение запоминать. Упражнения, связанные с этим, не только развивают память и воображение, но и закрепляют изобразительную грамоту.

Рисунок по представлению – это вывод из изученного, надежный способ закрепления знаний, который активизирует работу с натуры и, наконец, высвобождает резерв для непосредственно творческих задач.

Образное видение – основной источник для рисования по представлению. Любой вид творческой деятельности художника в значительной мере опирается на работу памяти и воображения. Настоящая свобода в

самостоятельной работе, возможно только на базе свободного, глубокого и всестороннего изучения природы.

В программе подготовки учителей изобразительного искусства по рисунку и композиции рисование по представлению не выделены в самостоятельный раздел. Чтобы ликвидировать этот пробел, считаем целесообразным опору на следующий порядок задач рисования по представлению с постепенным наращиванием сложности задач и объектов изучения (Avsisyan, 1985, p. 68):

1. Рисунок по наблюдению с коротким по времени отрывом от природы.
2. Доработка по памяти кратковременных рисунков с природы.
3. Работа по памяти с повторным наблюдением и проверками.
4. Рисунки и наброски с неподвижной модели.
5. Семестровая контрольная работа по памяти и по представлению, содержание которой и сложность определяются в зависимости от программы курса.

Овладение курсом может стать базой для того, чтобы студент располагал определенным запасом знаний и умений в рисовании по представлению; развил наблюдательность, научился «запечатлеть быстро проходящие явления, положения, которые могут не повториться», «уметь отбирать главное в натуре», «научиться изображать предметы в произвольных пространственных положениях», «изобразить от же предмет в другом повороте по представлению» и пр. (Abramovskaya, 2013, p. 5).

Но этим не ограничивается путь овладения художественным мастерством.

Возникновение художественного образа связано со зрительными впечатлениями. И чем ярче эти впечатления, чем больше их запас, тем свободнее чувствует себя художник при выполнении конкретных задач и непосредственное выражении собственных мыслей в рисунке на «едином дыхании».

Творческий характер восприятия природы, активность ее видения – важнейшие отправные элементы в развитии сложного комплекса, который мы называем мироощущением художника, его отношением к окружающей действительности и искусства. Этим определяется потенциал личности художника, основанный на его природных данных и развитие в процессе обучения. Поэтому первостепенное значение приобретают тут композиционные моменты, которые теснейшим образом связаны с рисунком.

Художественное представление различается как представление по памяти и представление по воображению. Отличие между этими разновидностями, основой которых является не просто прошлые восприятия, но и такие,

которые подверглись определенной переработке, то есть в характере и степени этой переработки. Другими словами, отличие между рисунком по памяти, основанном на непосредственных впечатлениях, и рисунком по представлению, основанном на создании новых представлений на базе уже имеющихся, путем их преобразования.

**Представления
делятся на:**

*Представления
по памяти*

*Представления по
воображению*

В зависимости от поставленной задачи рисования без натуры может опираться на тот или иной тип представления. Но эти виды рисования настолько взаимосвязаны, что их иногда трудно разграничить эти понятия.

**Память складывается из
трех процессов:**

*Запечатление
информации*

*Сохранение
информации*

*Воспроизведение
информации*

Способность воплощать зрительные впечатления в нечто новое, неожиданное приобретает ценность в зависимости от того, каким чувством, мыслью, фантазией окрашено восприятие, и воспринято ассоциативными взаимоотношениями. Рисунок создается сразу, так сказать, набело и пленяет, искрометностью мысли и исполнения. И тем она убедительнее, чем большая предшествовала работа по накоплению образных наблюдений, углубленному изучению жизни. Без развитого, горячего воображения не существует ни открытия, ни широкого взгляда на явления, ни активного восприятия окружающей среды.

В процессе обучения рисованию по представлению неизбежно приходится сталкиваться с определенными трудностями. Естественно, что в начале обучения представление отличаются фрагментарностью, значительными пробелами, они неустойчивы и непостоянны, образ быстро исчезает, и вызвать его снова удается трудно, но у художников эти представления должны быть устойчивыми и постоянными. Без этого невозможна работа творческого воображения, опирающегося на представление по памяти.

Например, в ходе работы над рисунком нередко складывается довольно типичная ситуация: натурщик, которого рисовали длительное время, по тем или иным причинам не появился позировать на очередное занятие, а работу следует продолжать, однако никто не готов к тому, что это возможно при отсутствии модели.

Перед выполнением наброска следует:

- 1) рассмотреть внимательно объект изображения;
- 2) рассмотреть, представить его образ зрительно и мысленно в целом;
- 3) запомнить образ;
- 4) зафиксировать изображение на листе.

Рисунок по памяти особенно важен с точки зрения контроля знаний, закрепления в процессе обучения усвоенного. Контрольная проверочная работа может иметь различные формы. Это рисунки по памяти для закрепления стержневых учебных заданий. Например, постановка предметов на плоскости, выражение объема, движения, характера. Эффективная форма закрепления изученного – это работа над самостоятельными новыми композициями, тема которых продиктована пройденным материалом. Здесь могут иметь место композиции интерьерного плана. В них наряду с решением образных задач имеется возможность проверить и укрепить понимание пространства, постановку на плоскости предметов, входящих в композицию, размещение их в пространстве. Или, к примеру, композиция из ограниченного числа фигур, в которой можно применить не только знание конструкции, строения формы, но и проявить чувство типического. И вместо надуманных, схематических поз, аморфных, безликих персонажей сделать изображение более жизненным, воспользовавшись представительным запасом впечатлений, наблюдений (Avsisyan, 1985).

Упражнения для I курса с целью закрепления в памяти закономерностей построения формы на плоскости.

Цель упражнений: усвоение студентами знаний перспективы и законов светотени.

Учебные задания	Задачи
1. Кратковременный рисунок по памяти натюрморта, рисованного ранее с натуры.	Задание имеет смысл выполнить в другом масштабе и материале, чем натуральный натюрморт.
2. Упражнение на сравнение.	Студенты используют метод сравнительной характеристики, рисуют по памяти два близких по характеру предмета. В дальнейшем можно увеличить число предметов.
3. Рисунок натюрморта из геометрических тел на основании натурального наброска.	Новая постановка с другим освещением из предметов рисованного ранее натюрморта. На основании кратковременного рисунка с натуры исполнить завершённый рисунок натюрморта по памяти.
4. Воспроизведение по памяти ранее виденных, но не рисованных объектов.	Рисунок по памяти натюрморта из бытовых предметов, не рисованных ранее студентами, но стоящих в мастерской. Во время работы натюрморт периодически закрывают и вновь показывают студентам.

Упражнения для старших курсов

Учебные задания	Задачи
1. наброски по памяти рисованных с натуры контрастных типов (голов натурщиков – сравнительная характеристика).	Рисунки для сравнения выполняются на одном листе. Без излишней детализации следует выявить основные характерные признаки общей формы головы.
2. Доработка по памяти кратковременного рисунка с натуры.	По натурному наброску головы натурщика предлагается использовать по памяти более завершённый рисунок.
3. Рисунок по памяти городского пейзажа: а) на основании беглого наброска с натуры городского пейзажа; б) без предварительного рисунка.	Выполнить на другом листе по памяти завершённый рисунок. Выполнить по памяти рисунок пейзажа.
4. Рисунок по памяти обнажённой фигуры натурщика.	В этом задании существенную роль играют выражения движения и постановка модели на плоскости. Необходимо также обратить внимание на выявление основных пропорций и пластическую взаимосвязь больших форм. Целесообразно студенту самому сравнить этот рисунок с тем, что был сделан им с натуры.

Упражнения при изображении линейно-конструктивного построения головы натурщика по памяти

	Объект изображения	Цели задания
1.	Голова на уровне глаз	Такие упражнения способствуют развитию пространственного мышления и хорошо закрепляют навыки перспективного построения
2.	Голова выше уровня глаз рисующего	
3.	Голова ниже уровня глаз	

Упражнения для развития индивидуальной характеристики памяти

	Объект изображения	Цели задания
1.	Деревья	Задание основано на передаче и выявлении индивидуальной характеристики всего зрительного мира
2.	Транспортные средства	
3.	Контрастные фигуры типа голов человека в разных головных уборах	
4.	Наброски костюмов и т.п.	

Общие принципы рисования по памяти и воображению.

1. Фиксация «в уме» объекта или ситуации, которая приковала к себе внимание художника;
2. Накопление наблюдений перед созданием композиции с выявлением образного зерна художественного мотива;

3. Творческий отбор информации, на которой фокусируется художественное воображение, нацеленное на постановку и реализацию художественной задачи;
4. Фиксация наиболее интригующих деталей, задевающих художественное воображение и нацеленных на реализацию художественного эффекта в контексте целостной ритмической организации композиции;
5. Формирование собственной точки зрения на зафиксированный в памяти художественный мотив и выработка единой стратегии его художественного воплощения;
6. Развитие индивидуального художественного видения на основе воображения, импровизации и поиска выразительных художественных деталей;
7. Выработка умения отбирать из памяти необходимые впечатления, максимально способствующие реализации поставленной художественной задачи.
8. Разграничение работы по памяти и работы по воображению как умения репродуцировать зафиксированные в памяти художественные детали и их развитие с помощью воображения, например, независимой трактовки пространственного размещения объектов.
9. Формирование и развитие индивидуального художественного вкуса.

Основные типы упражнений для развития воображения, которые могут быть исполнены под руководством преподавателя в учебной мастерской, сводятся к таким основным аспектам:

1. Упражнения на развитие объемно-пространственных представлений.
2. Упражнение на выражение движения в рисунке.

Здесь могут быть рекомендованы примерно такие упражнения:

Задания на раннем этапе обучения. Цель упражнения: развитие объемно-пространственных представлений.

Учебные задания	Задачи
1. Рисунок натюрморта из геометрических фигур на представление его с другой точки зрения, с изменением линии горизонта.	Такого рода упражнения могут помочь студентам острее осознать логику и законы построения формы, основу рисования по представлению.

2. Рисунок по наброску интерьера с разных точек зрения.	Даст возможность представить изменение пространственных планов при другой, чем в наброске, точке зрения.
3. Рисунок натюрморта на основе случайно поставленных предметов.	Имея перед глазами ряд случайно поставленных по форме, мысленно представить их, отобрав несколько более созвучных по форме, представив их в воображении как композиционное целое. Затем сделать рисунок.
4. Рисунки натюрморта из простых форм с низкой и высокой линией горизонта.	Упражнения способствуют развитию пространственного мышления, закрепляют навыки перспективного построения.

Задания для старших курсов

Учебные задания	Задачи
1. Рисунок по представлению головы натурщика в различных положениях	Глядя на голову человека в фас, нарисовать ее в профиль, и наоборот. После окончания работы очень полезно для сравнения сделать проверочный рисунок с натуры.
2. Рисунок по представлению фигуры натурщика с другой точки зрения	Постепенно с приобретением практики появляется возможность целостного охвата большой формы
3. Рисунок на передачу движения	Сюда входят рисунки, связанные с передачей трудового процесса, ритмично повторяющихся движений (ходьба, бег)
4. Наброски с движущейся непозирующей модели	Рисунки, выполненные без натуры, кратковременные, выражающие отобранный, типичный момент движения
5. Рисунки по воображению в связи с композиционным замыслом	Работа над карандашными эскизами на заданную и свободную темы. Рисунки по воображению отдельных фрагментов композиции.
6. Контрольный рисунок «от себя» обнаженной натуры в заданных поворотах (одна поза с разных точек зрения)	Это задание основано на одном из решающих принципов рисования – осознанном всестороннем изучении модели

В заключение необходимо подчеркнуть важную роль набросков по памяти и воображению в становлении и реализации профессиональных качеств художника. Умение зафиксировать в памяти поразившую и взволновавшую его ситуацию базируется на постоянном совершенствовании

художественного мастерства, развитию наблюдательных и аналитических навыков, умения представлять и воспроизводить впечатления. Именно творческое воображение является той магической духотворящей силой, способной оживить заложенную в красках идею рисунка.

References

Abramovskaya, E. N. (2013). *Наброски: Методические рекомендации для студентов 2 курса/ Outline: Guidelines for second-year students*. Владивосток: Издательский дом дальневосточного федерального университета. 27 с.

Avsisyan, O.A. (1985). *Натура и рисование по представлению/Nature and drawing on representation*. Москва: Изобразительное искусство, 155 с.

*** (2002). *Cognitive psychology: textbook for high schools*. Под редакцией Дружинина В. Н., Ушакова Д. В. Москва: ПЕР СЭ. 480 с.

Nemov, R. S. (2003). *Психология. В 3-х кн/ Psychology. The 3rd book*. Москва: ВЛАДОС. Кн. 1.: общие основы психологии. 688 с.

Revzina, O. G. (2005). *Память и язык. Критика и семиотика. Вып. 8/ Memory and language. Criticism and Semiotics. Vol. 8*. Москва. <http://www.nsu.ru/education/virtual/cs10revzina.pdf>.