

ТИПОЛОГИЯ КИББИ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕТОДА ЛИНИЙ И УГЛОВ ПЕСТАЛОЦЦИ В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ РИСОВАНИЮ ПОРТРЕТА

Для обучения рисунку портрета взрослых в качестве хобби или первой ступени профессиональной ориентации академическая система художественного образования не подходит. Альтернативой является метод простых форм линий и углов Песталоцци. Типология Кибби по структуре напоминает метод Песталоцци, но более детально классифицирует типы лица, исходя из соотношения структурных линий и углов. Такая простая шаблонная схема типов лица помогает начинающим художникам сориентироваться в начале обучения рисованию портрета и стимулирует к серьёзному изучению изобразительной грамоты в дальнейшем.

Ключевые слова: обучение взрослых, рисование портрета, типология Кибби, метод Песталоцци, методы обучения рисованию, художественное образование, линии и углы, рисунок, типология внешности, типы красоты, линия, силуэт, структура лица, изобразительная грамота, обучение рисованию портрета, наброски, зарисовки с натуры, рисунки портретов.

KIBBE'S TYPOLOGY AS CONTINUATION OF THE METHOD OF LINES AND CORNERS OF THE PESTALOZZI IN TRAINING OF ADULTS IN DRAWING OF THE PORTRAIT.

Kryukova E. A.,
Yekaterinburg

The academic system of art education is not suitable for teaching adult portrait drawing as a hobby or as the first stage of professional orientation. An alternative is the method of simple shapes of lines and angles of Pestalozzi. The Kibbe typology is similar in structure to the Pestalozzi method, but classifies the face types in more detail, based on the ratio of structural lines and angles. Such a simple template scheme of face types helps novice artists to orient themselves at the beginning of training in drawing a portrait and stimulates a serious study of visual literacy in the future.

Key words: adult education, drawing a portrait, Kibbe typology, Pestalozzi method, drawing teaching methods, art education, lines and angles, picture, typology of appearance, beauty types, line, silhouette, face structure, fine art letter, learning to draw a portrait, sketches, sketches from life, drawings of portraits.

Известно, что существует множество методов обучения рисованию взрослых, большая часть из которых зародилась в разные периоды становления отечественной и зарубежной школ рисунка. В данном исследовании уделим особое внимание рисунку взрослых (что отменяет некоторые образовательные задачи и помогает в некоторой степени сочетать методы обучения с формами сотрудничества, что облегчает работу как с группами учеников (монологический метод), так и индивидуальное обучение (диалогический метод), то есть делает образовательный процесс в некоторой степени универсальным). А это позволяет обучать художников как на базе частной студии, так и применяться в одном из блоков системы государственного академического, художественного образования одинаково эффективно.

Также исследуемый метод позволяет решить основные задачи современного взрослого ученика-художника – растянутость во времени и некий догматизм академического художественного образования, как то: идеализация природы, отсутствие индивидуализации в рисовании (индивидуальная творческая манера, авторский стиль и т. д.), что приводит к манерности рисунка.

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) в своей книге «Как Гертруда учит своих детей» раскрывает мысль о том, что рисование развивает мышление, а в качестве своих слов приводит специальные упражнения. Метод Песталоцци основан на принципе разложения сложных форм объектов окружающей действительности на максимально простые, базовые формы. Песталоцци выделяет шесть таких форм: линию и угол, а также их производные – квадрат и прямоугольник, круг и овал.

Чётких правил в обучении рисованию у Песталоцци нет, но его принцип обучения от простого к сложному, от плоского к объёмному в рисунке вполне приемлем для применения в обучении рисованию не только детей, но и взрослых. Кроме того, Песталоцци один из первых уделил внимание самой методике преподавания изобразительного искусства, что позволило обучать не только имеющих задатки в рисовании начинающих художников, но и всех желающих, вне зависимости от способностей и врождённых качеств. Возраст учеников, в таком случае, тоже может быть разным. «Правда, молодые художники по недостатку таких элементов измерения путём долгих упражнений в своём искусстве приобретали средства, с помощью которых они достигали большего или меньшего умения представлять себе любой предмет и срисовывать его таким, каким он в действительности бывает в природе; и неоспоримо, что многие из них ценой длительных усилий даже в отношении самых сложных наблюдений достигали столь развитого чувства пропорции, которое делало для них излишним измерение предметов» [1].

Исходя из вышесказанного, метод дробления сложных форм в рисовании, таких, например, как голова человека, на простые линии, углы и фор-

мы, помогает начинающим художникам выявить основные характерные особенности модели, определить базовую структуру изображаемого объекта (овал лица, сочетание основных направлений в лице, геометрическую характеристику лица в целом). Это особенно важно при создании набросков и зарисовок с натуры на начальном этапе обучения рисованию головы человека (в том числе и с гипсовых голов). Разница углов и направленных линий, сочетание четырёхугольных и округлых форм в рисовании портрета человека поможет проанализировать и в общих чертах передать на листе бумаги характер, индивидуальные особенности изображаемой модели, развивает наблюдательность художника.

Дэвид Кибби – американский стилист, имиджмейкер, автор методики типологии внешности. Предшественник современных стилистов, имиджмейкеров, Кибби создал систему «типов красоты» по принципу доминирующих в лице и фигуре человека структурных линий и силуэтов. На основе неё Кибби проводит международные курсы для стилистов-парикмахеров, визажистов, имиджмейкеров, консультирует деятелей телевидения и кино, т. е. оказывает непосредственное влияние на современную культуру.

Основные положения своей системы «Образов Личности» Кибби изложил в книге «Метаморфозы». Автор изучил внешность большого количества людей и выявил некую схожесть по типу фигуры, чертам лица, строению тела и цветовой доминанте. На основе этого он пришёл к пониманию структуры человеческого тела и лица как соотношения линий (прямых и изогнутых) и углов: тупых, прямых и острых. Мягкость, округлость (инь) и угловатость (ян), по мнению Кибби, сочетаясь в разной степени доминирования, образуют определённые визуальные типажи. Цель систематизации Кибби – раскрытие индивидуальной красоты женщин и мужчин путём индивидуального подбора одежды, причёски и аксессуаров в соответствии с линиями и формами лица и тела в целом. Поиск красоты и уникальности, основанный на заданных характерах, и облегчает работу начинающего художника, и формирует не только техническое профессиональное мастерство (умение грамотно реалистично рисовать), но и мышление художника (поиск художественного образа). А понятные современному человеку схемы, типы и принципы подачи материала и само его изложение облегчают образовательный процесс, улучшают взаимопонимание учителя и ученика, быстро и качественно решают поставленные образовательные задачи и делают результат работы индивидуальным, качественным и соответствующим ожиданиям. «Моя книга – это не книга по популярной психологии с простыми ответами на сложные вопросы самоидентификации и самопринятия. Но нет другого способа убедить вас принять тот факт, что вы были созданы идеальной – как раз такой, какой было задумано, и вам не нужно „менять“ или „искривлять“ что-то в себе, иначе вы столкнётесь с некоторыми из распространённых проблем. Высокие женщины хотят быть маленькими или хрупкими, а маленькие зуб бы отдали за то, чтобы стать вы-

ше хоть на пару дюймов. Женщины, обладающие экзотическими острыми чертами, всё бы отдали, чтобы стать „мягче“, в то время, как дамы с соблазнительными изгибами готовы умереть с голоду, чтобы стать как „тростинка“ и „очертить“ скулы» [2].

С точки зрения изобразительного искусства подобная классификация, также как и в случае с методом Песталоцци, помогает начинающему художнику зафиксировать основные особенности модели: рост, комплекцию (полноту), характер линий и черт лица, пропорциональность черт лица друг другу. Адаптация положений теории Кибби к методу обучения рисования портрета позволяет использовать грубую структуру лица, основанную на сочетании линий и углов (прямых, тупых, острых). В основе своей такая типология напоминает метод Песталоцци, но отличается логичной структурностью типажей, исключая округлые формы (овал, круг).

Оба метода предполагают характерный набор элементов, при помощи которых начинающий художник может «собрать» индивидуальный образ, как из конструктора. Оба описанных метода построения головы человека основаны на плоских геометрических формах и их частях, что облегчает задачу художника – научиться делать характерные наброски с натуры, основываясь на индивидуальных пропорциональных соотношениях частей лица модели. Геометричность построения (метод обрубков) или соответствие освещённых и теневых частей головы, в их соотношении с формами и объёмом головы, могут служить следующим логичным этапом в обучении рисованию от простого к сложному классическим академическим путём.

Применение описываемого метода обобщения и структуризации типов человеческого лица в обучении рисованию взрослых, безусловно, полезен, что подтверждают практические опыты. Но сам по себе метод не способен заменить существующую ступенчатую академическую программу обучения рисованию, а в некоторых случаях способен помешать качественному освоению учебного материала и выработке соответствующих умений и навыков в рисунке портрета. Поэтому следует применять его в образовательном процессе в соответствии с необходимостью.

Примечания

1. Песталоцци И. Г. Как Гертруда учит своих детей. Попытка дать матерям неставление, как самим обучать своих детей. Письма Генриха Песталоцци // Фрагменты, отобранные Б. М. Бим-Бадом. URL: http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1309 (дата обращения: 05.11.2018).

2. Кибби Д. Если вам не нравится ваш тип внешности. URL: <http://yablor.ru/blogs/david-kibbi-esli-vam-ne-nravitsya-v/3150526> (дата обращения: 19.10.2018).