

Каратайева Н.Ф., кандидат педагогических наук, профессор, член Союза художников РФ, скульптор

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА СКУЛЬПТУРЫ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Аннотация. В статье проанализировано влияние освоения основ искусства скульптуры на рост профессионализма мастеров художественной резьбы по дереву. Автором раскрыты особенности совершенствования практики художественного образования студентов Высшей школы народных искусств, направление подготовки «Художественная резьба по дереву», посредством введения занятий по скульптуре; описана взаимосвязь заданий учебной программы с темами, которые художники воплощают в своём творчестве.

Ключевые слова: Резьба, композиция, объём, рельеф, орнамент, копия, скульптура, народное искусство.

N. Karatayeva, candidate of pedagogics, Professor of the Drawing and painting department of the Higher school for folk arts, member of the Union of artists of Russia, sculptor

THE ART OF SCULPTURE AND ITS INFLUENCE ON THE WOOD CARVING MASTERS' EXPERTISE

Abstract: The article handles the topic of the influence of the art of sculpture on the wood carving masters' professional development, and likewise, on the artistic education in the Higher school for folk arts, in the educational profile "Wood carving art". The article shows the connection between the training program assignments and the subjects of the wood carving masters' artistic works.

Keywords: Wood carving, composition, shape, relief, ornament, copy, sculpture, traditional folk arts.

В Высшей школе народных искусств, единственном в мире институте традиционных народных промыслов, изучаются различные направления народного традиционного русского искусства и одно из них художественная резьба по дереву. Художественная резьба по дереву, это скульптура, вырезанная из природного материала и чем художник грамотнее, тем качественнее и сложнее по мастерству и

замыслу его работа. Создание скульптурного произведения это сложный процесс, требующий много сил, знаний, времени. Делается много зарисовок, эскизов, этюдов с натуры, изучаются и зарисовываются пособия по пластической анатомии и только потом на основе полученных знаний и умений, выполняются скульптурные работы. Скульптор, при переводе вылепленного произведения в дерево, учитывает декоративные свойства этого природного материала. Работа лепится сначала в глине, по разработанному эскизу, а затем работа формируется в гипсе и переводится в дерево, при выполнении крупных работ, обычно используются специальные копировальные машинки и стамески. Можно привести пример, сложной по композиции работы, вырезанной из дерева, мастером из посёлка «Богородское», вырезанной по сюжету живописной картины «Три богатыря» известного русского живописца В.Васнецова (рис.1). В данной работе отражается связь художественной резьбы по дереву с объёмной скульптурой и живописной композицией. В прикладном искусстве скульптура занимает особое место, она развивает чувство объёмных форм, умение лепить объёмные вещи или выполнять орнаменты растительных и геометрических рельефов, использовать эти навыки при создании работ из дерева и других материалов.

Рис.1. Богородская скульптура из дерева XIXв.

Изучение на занятиях по скульптуре растений, птиц, животных, человека и умение создать с ними композицию, дает возможность стать художниками, а не просто стать мастерами – ремесленниками, умеющими только мастерски копировать чужие работы. Выполняя копии с гипсовых слепков, обучаемые учатся понимать и анализировать форму, изучают особенности объёмных форм и орнаментов. К студентам приходит понимание значения светотеневой освещенности при передаче

объёмов и их силуэтов, плановости и фактуры изображаемых объектов, умение использовать элементы, детали и приёмы их стилизаций, применять в скульптуре чередование крупных и мелких форм. Через полученные знания приходит понимание композиционного построения в объёме и рельефных решениях в круге, квадрате и других геометрических формах. Приобретённые умения развивают мастерство и обучаемые гораздо легче справляются с самостоятельными заданиями по декоративной переработке природных элементов в рельефные изображения и стилизованные композиции. Пример стилизации цветов при переводе их в дерево (рис.2,3). Создание рельефных и объёмных композиций способствуют развитию художественно-творческого мышления и профессионализма при обучении скульптуре резчиков по дереву. Для развития этих качеств, в программу обучения скульптуре в Высшей школе народных искусств, включаются задания по лепке копий и рельефных работ (рис.4,5,6).. Развитие русской скульптуры уходит своими корнями в традиции народного искусства, к удивительным откровениям мастеров рельефной резьбы и деревянной скульптуры, домашней утвари и игрушек из дерева.

Рис. 2. Резьба по дереву, XX век

Рис. 3. Этуд с натуры, студ. Малышев М.

Рис.4. Деревянная розетка. XX в.

Рис.5.Копия с гипсовой розетки
Студ. Маркова Л.

В скульптурных рельефах деревянной избы северорусской архитектуры, кроме растительных рельефов или орнаментов, встречались изображения петуха, курицы, утки, гуся, лебедя и других более условных стилизованных птиц.

Рис. 6. Рельефная композиция из дерева, XXв.

Русская символика основывается на древнейших пластах общечеловеческой культуры. В древнерусском искусстве птица олицетворяла стихию воздуха, связывающую небо и землю. Поэтическое одушевление сил природы в народном искусстве, выражались также через образы животных и человека. С помощью игрушки ребенок отрывает для себя мир и постигает накопленный жизненный опыт взрослых. Сила культурной традиции сохранила русскую народную игрушку и центры ее производства до сих пор - Каргопольский, Дымковский, Филлимоновский, Борогородский и многих других. Древнейшие славянские игрушки относятся ко 2 тысячелетию до нашей эры. Лишь с 17 века начинается изучение потешных народных промыслов. В народе считалось, что «Игрушка - подарок» принесет ребенку здоровье и благополучие (рис.7). Игрушечные промыслы возникли в разных исторических условиях. На их развитие влияли населенность края и его экономика, местонахождение, связь с городом и традициями местной культуры.

Рис.7. Богородские игрушки из дерева. XXв.

Знакомство с игрушечными промыслами происходило на весенних торгах и ярмарках, куда стекался народ на праздничное гулянье «свистунью» или «свистопляску». Для таких свистулек больше всего подходили разные стилизованные формы птиц, животных и людей. Красочные, яркие, жизнерадостные, они создавали праздничное настроение своим свистом на разные голоса и получался целый птичий оркестр, под который можно было приплясывать. В красочных игрушках, подобно лубку, отражены черты традиционного крестьянского творчества и городской культуры. Именно в традиционном народном искусстве рождалось то искреннее и

трогательно доверчивое отношение к животному и к птице, та правдивость реалистического образа, которые отличают русскую народную пластику. Со сменой эпох меняются стили и объекты поклонения. На рубеже XVIII-XIX веков утверждается в русском искусстве классицизм. Для него характерен выбор изображения льва и быка. Мощь их природного облика, весомость объёмов, наполненность форм, ясность контуров при передаче в скульптуре, наиболее полно гармонировали с торжественным величием и строгим лаконизмом классической архитектуры. У белокаменных портиков парадных подъездов, на пьедесталах лестниц и невских набережных и даже в интерьерах, появляются величественные каменные львы, чьи скульптурные прообразы восходят к далекому прошлому. В основе художественного обобщения этих животных лежит знание анатомии и следование реализму и его законам, поэтому, изучая тему животных в Высшей школе народных искусств, по учебной программе художественной резьбы по дереву, лепится копия маски льва (рис.8,9).

Рис. 8 Маска льва. Дерево. XX в.

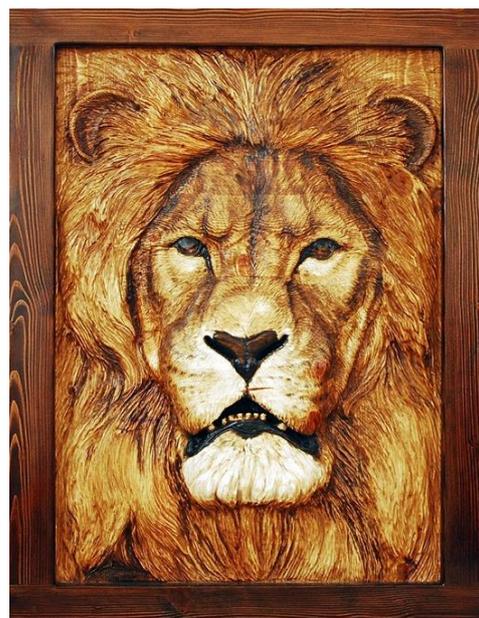

Рис. 9. Копия с гипсовой маски.

Студ. Курочкина А.

Вся профессиональная скульптура XX века, а также народная, начинала развиваться с отказа от прежних приёмов и поиска новых выразительных средств, новых материалов, новых образов. Характерной чертой стало сосуществование различных художественных направлений и рождения ярких творческих индивидуальностей. Обобщить и выделить главное, сделать произведение

монументальным, к этой цели стремились многие художники первых десятилетий XX века. Блестящим рисовальщиком и скульптором был И.С. Ефимов. Его работам присуще радостное и светлое мировосприятие, богатство творческой фантазии, редкое чувство материала сближают произведения Ефимова с народным искусством. Он писал: «Чтобы осмелиться изменять формы зверей, надо хорошо изучить эти формы» В скульптуре следует изучать форму через силуэт и светотень. В основе скульптурного художественного образа лежит эмоционально-творческое восприятие действительности. Художественная форма органически связана с познавательным содержанием и является формой художественного познания действительности. Скульптор выбирает самое главное и характерное, опуская второстепенное, и создает обобщенный живой образ. Из реалистических форм рождаются стилизованные и декоративные. Прямое назначение декоративной скульптуры это украшение обитаемой среды человека. Декоративная скульптура применяется в ансамблях с архитектурой, в композициях фонтанов, в парках, на лестницах, в интерьерах, музеях и в малых формах ювелирных, косторезных, камнерезных изделиях, а также в художественной резьбе по дереву. Чем красивее форма и материал, тем полнее он отвечает назначению декоративного искусства. Образы, создаваемые в декоративном искусстве, являются условными и орнаментальными и этим отличаются от профессиональной скульптуры. Они существуют или как часть узора, ритмически построенного, или включаются в пространство, ограниченное определенной геометрической формой, или превращается в форму утвари, поэтому не могут сохранить реалистический характер. В плоскостных изображениях и в объемных формах силуэт создаваемого образа, его пропорции должны изменяться, подчиняясь ритму вещи, которую он украшает. Создавая любые скульптурные композиции, художник неразрывно связывает их с характером того материала, в котором будет воспроизведена скульптура. Такие композиции могут быть исполнены в дереве и других материалах, Природа порой подсказывает художнику образы и формы. Среди корневищ и причудливых разветвлений сучков дерева, можно найти очень выразительные, а иногда и фантастические образы. Природа подготавливает естественную пластику дерева. Подобные сказочные образы не всегда придут в голову. Примером можно привести работы скульптора Эрзи. Его портретные образы всегда закончены, всегда условны, доведены в своем обобщении до намека или, наоборот, сделаны с мельчайшими подробностями. Эти образы всегда выражают только существенное в характере, эмоциях и движениях (рис.10). Прежде чем приступить к работе над портретом, нужно сделать много зарисовок, изучить

анатомию, сделать несколько этюдов с натуры и прежде чем перевести портрет в материал «дерево», нужно вылепить работу в мягком материале, отформовать работу в гипсе и только потом вырезать в дереве.

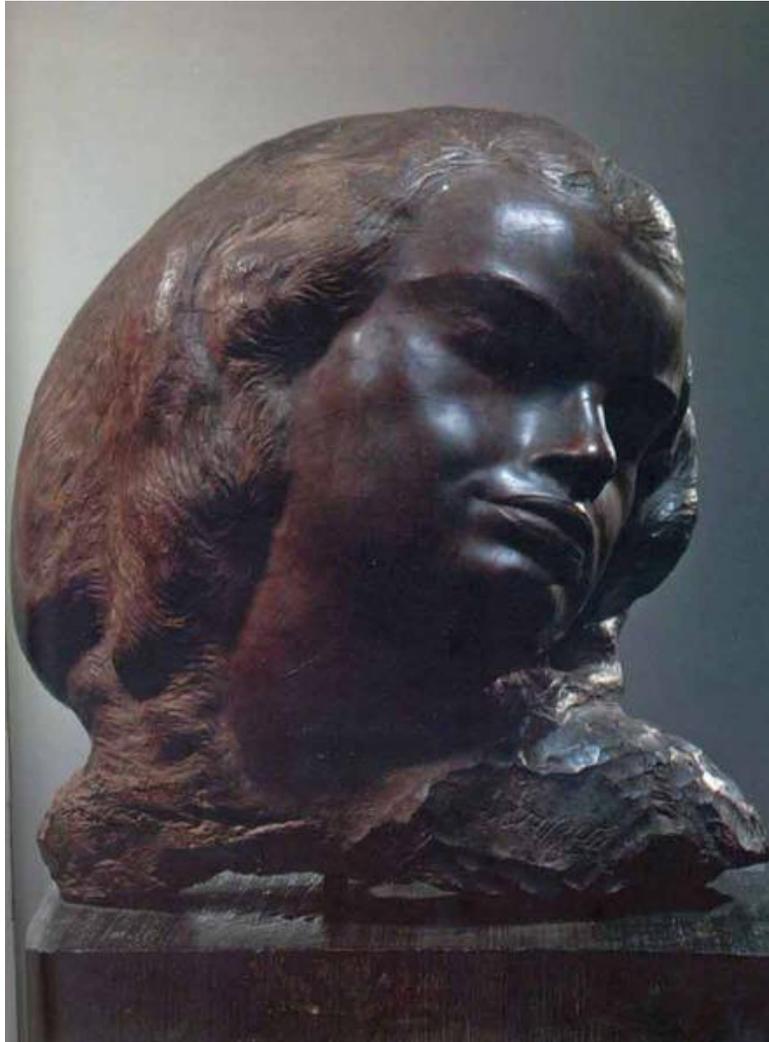

Рис. 10. С. Эрьзя. Девушка с пышными волосами.
Начало XX в. Дерево

Такая же подготовка должна быть при переводе любой скульптурной работы в дерево. В этом проявляется влияние искусства скульптуры, качество её исполнения, композиционное решение произведения, на профессионализм мастеров художественной резьбы по дереву.