

Уткин А.Л., старший преподаватель кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: alut@list.ru.

Utkin A.L., senior teacher of the department of drawing and painting of the Higher school the folk arts (academy), member of the Union of artists of Russia. 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: alut@list.ru.

**Профессиональная направленность обучения пластической анатомии
в области традиционных художественных промыслов
Professional orientation of teaching the plastic anatomy in the field of
traditional artistic crafts**

Аннотация. В статье исследуются возможности адаптации обучения учебной дисциплине «Пластическая анатомия» к профессиональным задачам художника традиционных художественных промыслов. С этой целью анализируется интегративный потенциал пластической анатомии и профильных дисциплин, выводится зависимость формирования содержания обучения пластической анатомии от специфики художественно-выразительных средств конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, пластическая анатомия, специфика художественно-выразительных средств, антропоморфные и зооморфные сюжеты, вариативность содержания.

Abstract. The article explores the possibilities of adapting the teaching of the discipline «Plastic anatomy» to the professional tasks of the artist of traditional artistic crafts. For this purpose, the integrative potential of plastic anatomy and specialized disciplines is analyzed, the dependence of the formation of the content of teaching plastic anatomy on the specifics of artistic expressive means of specific types of traditional crafts is deduced.

Keywords: traditional artistic crafts, plastic anatomy, specifics of artistic expressive means, anthropomorphic and zoomorphic plots, variability of the content.

Необходимость высшего образования в области традиционных художественных промыслов для сохранения, развития этого искусства и упрочнения его позиций в современной художественной культуре России обоснована многочисленными исследованиями научной школы В.Ф. Максимович и доказана многолетней практикой существования Высшей школы народных искусств (академии). В то же время, остается «актуальной» выработка новых подходов к обучению высокопрофессиональных художников, которые способны на создание высокохудожественных произведений, отражающих уникальность разных видов традиционного

прикладного искусства и востребованных современным обществом» [3, с. 397].

Одной из общепрофессиональных художественных дисциплин, влияющих на формирование профессионального мастерства при изображении человека и животных, является «Пластическая анатомия». В процессе обучения пластической анатомии студенты овладевают знаниями о строении тела человека и животных, а также приобретают умения их изображения с учетом анатомической основы, что создает научно-практическую базу для формирования навыков изображения анималистических сюжетов и образов человека.

Изображения человека и животных достаточно распространены в сюжетно-ситуационных композициях произведений традиционных художественных промыслов. Обучение пластической анатомии является необходимым компонентом профессионального образования художников традиционных художественных промыслов. При обучении лаковой миниатюрной живописи [1], косторезному искусству [2], богородской резьбе по дереву и другим видам традиционных художественных промыслов грамотное применение пластической анатомии – один из критериев оценивания учебных и творческих работ.

Рассмотрим некоторые особенности традиционных художественных промыслов, которые определяют содержание обучения пластической анатомии с целью обеспечения его профессиональной направленности.

Во-первых, при отборе содержания обучения необходимо учитывать сюжетно-образный строй произведений, ведь в конкретных видах традиционных художественных промыслов изображения человека и животных применяются с различными частотой и вариациями [5]. Так, в художественной резьбе по дереву, художественной резьбе по кости анималистические мотивы (изображения медведей, оленей, лошадей, птиц и т.д.) и изображения человека являются приоритетными сюжетами, в лаковой миниатюрной живописи преобладают изображения человека, в меньшей степени животных (лошади, олени, собаки и т.д.). В произведениях декоративной росписи, художественного кружевоплетения и художественной вышивки сюжеты антропоморфного и зооморфного характера встречаются редко и применяются в основном в декоративных тематических панно.

Во-вторых, изображения человека и животных в произведениях традиционных художественных промыслов трактуются с различной степенью реалистичности [5]. В художественной резьбе по кости, художественной резьбе по дереву, лаковой миниатюрной живописи эти изображения достаточно реалистичны, с анатомическими подробностями. Напротив, в художественном кружевоплетении, художественной вышивке изображения человека и животных условные, являются элементами декора, вплетаются в орнамент и сами являются орнаментом. Например, в кружевном подзоре «Конница» Звездиной Е.Д. (Кириши, 1940) фигуры всадников являются раппортом, ритмически повторяются, их контуры

условны и схематичны, «ноги лошади согнуты в четких и строго геометрических углах, хвосты отвесно спускаются вниз и изображаются строго прямыми, параллельными линиями» [4, с. 216]. Степень реалистичности изображений определяется художественно-выразительными и технологическими средствами, применяемыми при создании произведений в различных видах традиционных художественных промыслов. К таким средствам относятся материалы (основа: ткань, дерево, кость, папье-маше, краска и т.д., инструменты: кисти, стамески, иглы, коклюшки и т.д.), стилистические особенности, определяемые традициями, характерными для каждого вида художественного промысла и его подвидов (резьба по кости, художественное кружевоплетение, лаковая миниатюрная живопись: специфика изображений в федоскинской, палехской, мстерской, холуйской миниатюре, и т.д.), а также пространственные характеристики произведений: объемное, рельефное или плоскостное (скульптурное изображение произведений из кости, дерева, или изображение на плоскости в лаковой миниатюре, кружевоплетении и вышивке) и техника исполнения. В изображениях на плоскости необходимо учитывать способы построения пространства – декоративно-плоскостное изображение или изображение с передачей иллюзии объема, глубины пространства.

Таким образом, при обучении будущих художников традиционных художественных промыслов дисциплине «Пластическая анатомия» следует учитывать специфику изображения человека и животных в конкретных видах этого искусства. Для решения данной задачи нами было разработано дифференцированное содержание обучения пластической анатомии, состоящее из инвариантной части (содержащей общую для студентов всех видов художественных промыслов и включающую информацию об анатомическом устройстве тела человека и животных, канонических пропорциях, рельефе тела и его элементов, обоснованном анатомическими закономерностями образования внешней формы тела), и вариативной (для конкретных видов данного искусства, где содержание обучения, его объем и степень подробности определяется спецификой изображения человека).

Рассмотрим, каким образом реализуется профессиональная направленность дисциплины пластическая анатомия при обучении студентов по конкретным профилям подготовки.

Так, в лаковой миниатюрной живописи стилизация и миниатюрный размер изображений выдвигают особые требования к знанию пластической анатомии. Основной герой произведений лаковой миниатюры – человек, реже животные (лошади, олени и т.д.). Необходимость изображать их в многофигурных композициях, в различных ракурсах, часто в сложном движении, требует свободного владения рисованием по представлению, при этом миниатюрное стилизованное изображение должно иметь верную анатомическую основу. Кроме того, человек в лаковой миниатюрной живописи изображается в одежде, обобщено и условно, и художник должен знать, прежде всего, конструкцию скелета и крупных мышечных массивов,

определяющих рельеф тела и влияющих на образование складок одежды. А наличие в произведениях лаковой живописи изображений открытых участков тела человека – головы, кисти, стопы, требует их более подробного анатомического изучения. Поэтому основными темами пластической анатомии для обучения художников лаковой миниатюры являются: фигура человека в целом, передача ее движений, пропорции, типы телосложения; из частей фигуры подробнее рассматриваются голова, руки, стопы.

Для осуществления профессиональной направленности обучения пластической анатомии были введены задания, являющиеся своеобразным «мостиком» от биологической компоненты – к художественному обобщению, направленные на формирование знаний и умений анатомического характера в соответствии с художественно-пластическими задачами конкретных видов традиционного прикладного искусства, соответствующих профилям подготовки.

Задания представляют собой проекты, включающие анатомические рисунки (мускулатура, скелет), рисунки на изучение внешнего вида объекта в различных ракурсах и движениях и его стилизованные изображения в традициях конкретного вида искусства.

Так, будущие художники лаковой миниатюры при изучении пластической анатомии человека выполняют проекты по теме «Голова человека», «Кисти рук» и «Стопы».

Пластическая анатомия животных изучается ими на примере лошади, поскольку ее изображение наиболее часто встречаются в лаковой миниатюрной живописи. Задания по изучению лошади включают, кроме зарисовок скелета и мускулатуры животного, схемы движений лошади (шаг, рысь, галоп), зарисовки лошади в движении и дальнейшую декоративную переработку ее изображений в стилистике лаковой миниатюры.

Реалистический характер изображения человека и животных в художественной резьбе по кости, художественной обработке дерева, художественном металле (ювелирное искусство) также выдвигает высокие требования к подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов по пластической анатомии. Преобладание анималистических сюжетов в соответствующих видах искусства определило тему проектного задания для обучающихся по данным образовательным профилям – «Изучение пластической анатомии животного». На примере конкретного животного изучаются взаимосвязи анатомии, внешнего вида, и его стилизованного изображения. При этом выбираются животные, чьи изображения наиболее часто встречаются в произведениях конкретных видов художественных промыслов.

Для других профилей подготовки (таких как «художественное кружевоплетение», художественная вышивка), где антропо- и зооморфные сюжеты встречаются не столь часто, умение изображать человека и животных на основе знания пластической анатомии также является профессиональной компетенцией, поскольку расширяет творческие

возможности будущего художника. Например, коллаборация с профильными кафедрами позволила создать проекты изделий и тематических панно с изображениями человека и животных.

Таким образом, в связи с разнообразием художественно-выразительных средств конкретных видов традиционного прикладного искусства содержание обучения пластической анатомии будущих художников должно быть вариативным в соответствии со спецификой видов данного искусства. В этом случае при установлении связи содержания обучения пластической анатомии с практической творческой деятельностью будущих художников традиционных художественных промыслов, расширяется их творческий потенциал, выражающийся, в том числе, в профессиональных умениях изображения человека и животных в соответствии со спецификой материалов, изобразительных средств, конструктивно-эстетических особенностей конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бешапошникова Ю.А. Содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи: монография / Ю.А. Бешапошникова; Высшая школа народных искусств (академия); под научной редакцией В.Ф. Максимович. – 2-е издание. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 121 с.
2. Колобов В.Н. Непрерывное профессиональное образование в косторезном искусстве: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования (педагогические науки): диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Колобов Василий Николаевич. – Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2019. – 200 с.
3. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства, В.Ф. Максимович // Научный диалог. — 2016. — № 12 (60) — С. 387-400.
4. Русское народное искусство: краткая энциклопедия / И.Я. Богуславская; Русский музей. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2009. – 142 с.
5. Уткин А.Л. Специфика обучения пластической анатомии будущих художников традиционного прикладного искусства. / А.Л. Уткин // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 4(27). – С. 1417. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-03.pdf (дата обращения: 02.02.2022).

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Soderzhanie vysshego obrazovaniya v oblasti holujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: monografiya / YU.A. Besshaposhnikova; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); pod

nauchnoj redakciej V.F. Maksimovich. – 2-e izdanie. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 121 s.

2. Kolobov V.N. Nepreryvnoe professional'noe obrazovanie v kostoreznom iskusstve: special'nost' 13.00.08 Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki): dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Kolobov Vasilij Nikolaevich. – Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2019. – 200 s.

3. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva, V.F. Maksimovich, Nauchnyj dialog, № 12 (60) – 2016. – S. 387-400.

4. Russkoe narodnoe iskusstvo: kratkaya enciklopediya / I.YA. Boguslavskaya; Russkij muzej. – Sankt-Peterburg: Palace Editions, 2009. – 142 s.

5. Utkin A.L. Specifika obucheniya plasticheskoy anatomii budushchih hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva. / A.L. Utkin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 4(27). – S. 1417. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-03.pdf (data obrasheniya: 02.02.2022).