

Муравьева А.А., преподаватель, Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Muravyova A.A., teacher, Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Higher school of folk arts (academy) 644045, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

**Методика обучения скульптуре будущих художников
богородской резьбы по дереву
(уровень среднего профессионального образования)
Methods of teaching sculpture to future artists
of wood carving from Bogorodskoye**

Аннотация. В статье на основе анализа преподавания академической скульптуры, специфики богородского искусства и особенностей традиционных художественных промыслов описываются методики обучения скульптуре в Богородском институте художественной резьбы по дереву – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Рассматривается методика поэтапно-ступенчатого усложнения тематических заданий, направленных на эффективное использование времени, наработку опыта и развитие профессиональных навыков студента. Методика разработана на основе собранного в музеях и библиотеках материала о развитии богородского искусства, изучения опыта богородских художников резьбы по дереву.

Ключевые слова: богородская резьба, лепка, скульптура, народный промысел, традиции, актуальность, методика, обучение, резчик по дереву.

Abstract. The article based on the analysis of the teaching of academic sculpture, the specifics of the Bogorodskoye craft and the features of traditional applied art describes the methods of teaching sculpture at the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – a branch of the Higher school of folk arts (academy). The method of step-by-step complication of thematic tasks aimed at the effective use of time, gaining experience and the development of professional skills of a student is considered. The work is based on the research of historians, teachers, scientists, philosophers: N.F. Karatayeva, G.K. Ratnikova, S.V. Gorozhanina, G.L. Dain, A.U. Grekov, L.G. Orshansky, M.V. Plotnikova. The method was developed on the basis of the material on the development of Bogorodskoye craft, collected in the museums and libraries as well as studying the experience of carvers from Bogorodskoye.

Keywords: Bogorodskoye carving, modeling, sculpture, folk craft, traditions, relevance, method, training, wood carver.

Богородский промысел художественной резьбы по дереву, возникший более 350 лет назад, занимает особое место среди многих традиционных художественных промыслов России благодаря изготовлению резных игрушек

с использованием специального «богородского» ножа («щучка»), хорошо обрабатывающего мягкие породы дерева (липа, осина), а также простым механизмам, обеспечивающим движение персонажей игрушек.

Богородская резьба возникла и развивалась в местности, которая традиционно славилась качественной обработкой дерева. Плотники, виртуозно владея топором, украшали резьбой дома, орудия труда и предметы быта. Традиции, форма, приемы резьбы, учитывающие структуру дерева, веками сохранялись в этих местах. Навыки богородской резьбы передавались «из-под руки» от поколения к поколению.

В начале XX века в деревне Богородское под руководством А.Я. Чушкина была организована Кустарно-игрушечная резная артель. В том же 1913 г. открывается Учебно-показательная мастерская с инструкторским классом резьбы по дереву, руководить которой был направлен выпускник Императорской академии художеств художник-график Константин Иоганнович-Эдуардович Линдبلاد. С этого времени в программу обучения богородских

Рис. 1. Урок лепки. Первая половина XX в. Фото из электронного архива ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву»

резчиков входят такие дисциплины, как «Черчение», «Лепка», «Рисунок» (рис. 1). Методические приемы обучения скульптуре формировались на основе академических традиций. Одним из сторонников этой системы обучения был Николай Дмитриевич Бартрам – художественный руководитель Кустарного музея в Москве, а с 1918 г. – директор музея игрушки.

Впоследствии учебным заведением руководили В.И. Быстренин, Г.С. Серебряков, А.В. Петров и др. В период работы Георгия Степановича Серебрякова (1920-е годы) в программу обучения активно вводятся задания по созданию реалистичных копий зарубежных образцов скульптурного изображения животных, птиц, бюсты человека и т.п. Был даже опыт преподавания резьбы румынским резчиком, владевшим техникой швейцарской резьбы.

С приходом в 1929 г. к руководству школой Алексея Виссарионовича Петрова, закончившего скульптурное отделение Ленинградской Академии художеств, лепке, рисунку, анатомии стало уделяться особое внимание (рис. 2). «Теперь мы разобрались в том, какой технике должен учиться богородский кустарь, чтобы расти самому и растить свое производство. Техника рисунка, лепки и композиции поможет ему рассчитать новые дороги в своей работе,

поможет ему быть не только хорошим мастером, но и творцом своего дела ...» [3, с. 58].

Раскроем особенности современных методов обучения скульптуре (дисциплина «Технология исполнения лепных изделий») будущих художников традиционных художественных промыслов (схема 1).

Выполнение заданий предполагает несколько этапов:

1 этап – первоначальный.

Выполнение нескольких быстрых эскизных набросков с разных ракурсов.

2 этап – подготовительный. Подготовка необходимого инвентаря: стеки, стеки-петли различного диаметра, скальпель, штихели, стеки-булька, скульптурный пластилин. Материалы и инструменты для выполнения каркаса-остова: проволока разного диаметра и материала, плоскогубцы, круглогубцы, гвозди, молоток.

3 этап. Выполнение каркаса усложняется поэтапно-ступенчато.

- изготовление деревянного постамента, на котором будет крепиться основа для будущей работы;

- тщательное измерение параметров будущего каркаса. Проволока не должна выступать за пределы выполненной работы. Виден может быть только глаголь – основа каркаса;

- выполнение глаголя. Закрепление его с постаментом. Примером может служить каркас для выполнения птицы – глаголь с основой под голову и лапы, закрепленный на деревянном постаменте (рис. 3). Богородские резчики в своей работе часто используют сюжеты анималистического жанра. Выполнение скульптур животных и птиц требует тщательного подхода к исполнению каркаса. Он должен быть прочным и устойчивым. Плохо закрепленный каркас может привести к трудностям при выполнении работы. Последующие задания становятся сложнее – глаголь может вписываться, например, в центр ноги или хвост животного и скрываться от зрителя полностью. Каркас выполнен;

Рис 2. Урок лепки. Профтехшкола. 1958 г. Фото из электронного архива ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву»

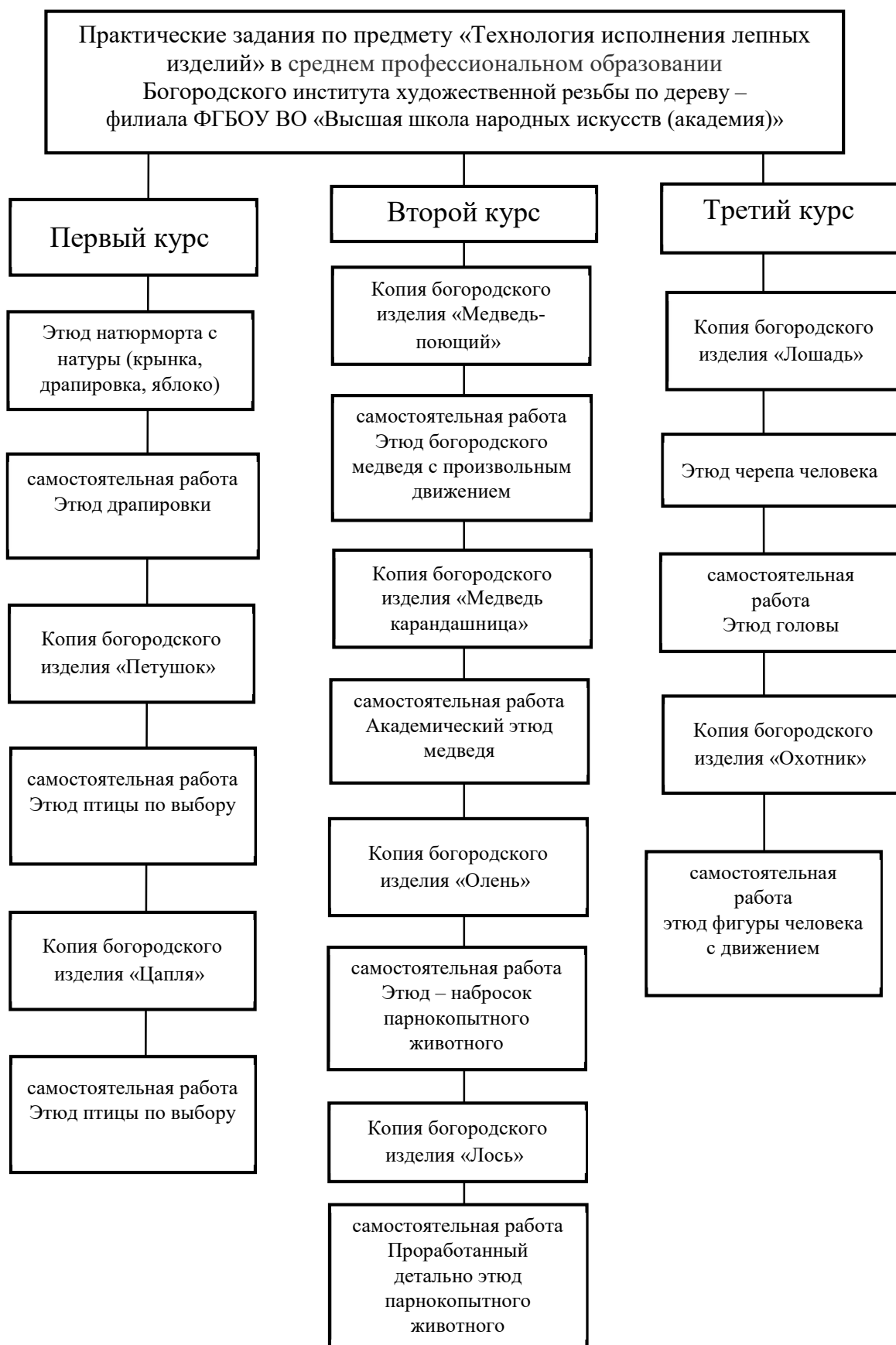

Схема 1. Последовательность практических заданий при обучении классической скульптуре будущих художников художественной резьбы по дереву

Рис. 3. Каркас и готовая работа «Цапля». 1 курс СПО.
Дисциплина «Технология изготовления лепных изделий».
Методический фонд Богородского института художественной резьбы по дереву

4 этап. Набор массы мягким материалом (пластилин). На этом этапе выявляется характер, движение, основные пропорции будущей работы. В процессе исполнения заданий учим каждого студента визуально сравнивать формы и объёмы. После того как объёмы и крупные планы решены, передан характер, начинаем моделировку формы, прорабатываем мелкие детали, при необходимости стилизуем, в зависимости от выполняемого задания (рис. 4). На каждом этапе педагог учит студентов самостоятельности. Такой подход способствует выработке индивидуального почерка в выполнении изделий.

Искусство скульптуры и искусство пластики тесно объединены в таких дисциплинах, как «Исполнительское мастерство» и «Технология исполнения лепных изделий». В рамках одного предмета студент учится отсекал ненужное из начальной массы. На другом – набирать форму мягким материалом на каркас.

Значимой фундаментальной основой обучения будущих мастеров богородской художественной резьбы по дереву является корреляция дисциплин «Рисунок», «Пластическая анатомия», «Проектирование», «Исполнительское мастерство», «История искусств», «Технология исполнения лепных изделий».

Рис. 4. Лось. 2 курс СПО. Дисциплина «Технология исполнения лепных изделий». Методический фонд Богородского института художественной резьбы по дереву

Полтора года назад к программе дисциплины «Технология исполнения лепных изделий» был разработан комплекс домашних заданий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной (последовательность заданий представлена на схеме 1). Чередование заданий, выполненных по академическим канонам в манере богородской резьбы, позволило эффективнее развивать объёмно пространственное и творческое мышление студента, учить традиционной для богородского искусства стилизации (рис. 5). Возможность самостоятельно конкретизировать свой выбор (вид птицы, движение, способ передачи фактуры перьев, стилизации) дополнительно стимулирует интерес к работе.

Перед началом работы студент делает несколько эскизных зарисовок выбранной темы, собирает материал, используя интернет-ресурсы; в профильный эскиз карандашом вписывает будущий каркас.

Таким образом, благодаря использованию методов поэтапности, постепенного усложнения задач, опоры на профильные дисциплины, чередования видов заданий (по академическим канонам и в манере богородской художественной резьбы), самостоятельного повторения пройденного материала сформировалась эффективная методика обучения скульптуре будущих художников богородской резьбы по дереву.

Рис. 5. Гусь и Венценосный журавль. 1 курс СПО.
Дисциплина «Технология исполнения лепных изделий».
Методический фонд Богородского института художественной резьбы по дереву

Литература

1. Бадяева Т.А., Дронова Г.И. Художественные промыслы России: теория и практика: Сборник научных трудов Научно-исследовательского института художественной промышленности. – Москва: НИИХП, 1992. – 232 с.
2. Богородская игрушка и скульптура 19-20 веков / Русский музей, Альманах. вып.197. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008. – 60 с.
3. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки: живая традиция на рубеже веков / Г. Дайн. – Хотьково: Сергиев Посад, 2011. – 232 с.
4. Елкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. – Москва: Просвещение, 1978. – 110 с.
5. Оршанский Л.Г. Игрушки: Статьи по истории, этнографии и психологии игрушек. – Москва-Петроград: Гос. изд-во, 1923. –155 с.
6. Ратникова Г.К., Горожанина С.В., Куценко Е.В. Народные художественные промыслы Подмосковья. – Москва: ЗебраЕ: Мелихово, 2006. – 193 с.
7. Русская игрушка: альбом-путеводитель по коллекциям Художественно-педагогического музея игрушки / Сост. С.В. Митурич. – Москва: Три квадрата, 2016. – 224 с. – (Художественные сокровища Российской провинции, вып.6).
8. Софронов Г.А., Софронова Н.И. Анатомические особенности и последовательность выполнения лепки головы человека на занятиях по

скульптуре для студентов по направлению подготовки «Изобразительное искусство» // Концепт. – 2015. – Спецвыпуск № 18. – ART 75263. – URL: <http://ekoncept.ru/2015/75263.htm> (дата обращения: 08.08.2022).

References

1. Badyaeva T.A., Dronova G.I. Hudozhestvennyye promysly Rossi: teoriya i praktika: Sbornik nauchnyh trudov Nauchno-issledovatel'skogo instituta hudozhestvennoj promyshlennosti. – Moskva: NIIHP, 1992. – 232 s.
2. Bogorodskaya igrushka i skul'ptura 19-20 vekov / Russkij muzej, Al'manah. vyp.197. – Sankt-Peterburg: Palace Editions, 2008. – 60 s.
3. Dajn G.L. Sergiev Posad – masterskaya igrushki: zhivaya tradiciya na rubezhe vekov / G. Dajn. – Hot'kovo: Sergiev Posad, 2011. – 232 s.
4. Elkin V.N. Derevo rasskazyvaet skazki. – Moskva: Prosveshchenie, 1978. – 110 s.
5. Orshanskij L.G. Igrushki: Stat'i po istorii, etnografii i psihologii igrushek. – Moskva-Petrograd: Gos. izd-vo, 1923. –155 s.
6. Ratnikova G.K., Gorozhanina S.V., Kucenko E.V. Narodnye hudozhestvennyye promysly Podmoskov'ya. – Moskva: ZebraE: Melihovo, 2006. – 193 s.
7. Russkaya igrushka: al'bom-putevoditel' po kollekcijam Hudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki / Sost. S.V. Miturich. – Moskva: Tri kvadrata, 2016. – 224 s. – (Hudozhestvennyye sokrovishcha Rossijskoj provincii, vyp.6).
8. Sofronov G.A., Sofronova N.I. Anatomicheskie osobennosti i posledovatel'nost' vypolneniya lepki golovy cheloveka na zanyatiyah po skul'pture dlya studentov po napravleniyu podgotovki «Izobrazitel'noe iskusstvo» // Koncept. – 2015. – Specvypusk № 18. – ART 75263. – URL: <http://ekoncept.ru/2015/75263.htm> (data obrashcheniya: 08.08.2022).