

Лобов В.А., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Член Московского союза художников, 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

Lobov V.A., assistant professor of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow Branch of the Higher school of folk arts (academy), Member of the Moscow Union of artists, 115573, Moscow, 14 Musa Jalil St., Building 2, e-mail: lovladalex@mail.ru.

**Этапы обучения будущих художников традиционного
прикладного искусства трансформации академической скульптурной
формы в декоративную**
**Stages of training of future artists of traditional applied art transformation of
academic sculptural form into decorative one**

Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания декоративной пластики малых форм будущим художникам традиционного прикладного искусства, этапам трансформации академической скульптурной формы в декоративную, а также взаимосвязи таких дисциплин, как «Академический рисунок», «Пластическая анатомия» и «Декоративный рисунок». Особое внимание уделяется важнейшему разделу обучения – композиции, раскрываются основные принципы ее построения, правила, по которым элементы выстраиваются в единую ритмическую организованную структуру. Проанализировано использование существующих профессиональных средств поиска наиболее выразительного декоративного решения при создании скульптурного произведения.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, художник традиционного прикладного искусства, скульптура, специфика обучения, декоративная мелкая пластика, форма, объём, рельеф, орнамент, композиция, трансформация, стилизация, натюрморт, скульптурные изображения животных и птиц.

Abstract. The article is devoted to the specifics of teaching decorative small plastic art to future artists of traditional applied art, the stages of transformation academic sculptural form into decorative one, as well as to the relationship of such disciplines, as «Academic drawing», «Plastic anatomy» and «Decorative drawing». Special attention is paid to the most important section of training – composition and reveals the basic principles of its construction, rules, under which elements are formed into a single rhythmic organized structure. The use of existing professional means of searching for the most expressive decorative solution when creating a sculptural work is also analyzed.

Keywords: traditional applied art, artist of traditional applied art, sculpture, specifics of training, decorative small plastic, shape, volume, pattern, composition, transformation, stylization, still life, sculptural images of animals and birds.

Дисциплина «Декоративная пластика малых форм» является частью обучения будущего художника традиционного прикладного искусства. Ее цель – развитие декоративного мышления при изготовлении объемных, рельефных и пространственных произведений в традиционном прикладном искусстве, основанное на владении основными принципами построения композиции, связи конструкции с художественным образом, освоении ключевых знаний, навыков, необходимых для становления художника традиционного прикладного искусства.

Значительную часть базовых знаний и навыков дает освоение программы «Академическая скульптура». Студент учится изображать объекты окружающего мира, их взаимодействие в пространстве, фигуру человека и животного, создавать пространственные пластические композиции различного уровня сложности (рис. 1³⁶).

Рис.1. Задания по дисциплине
«Академическая скульптура и пластическое моделирование»

Обучающиеся овладевают особенностями художественного языка академической скульптуры, спецификой построения рельефа и круглой скульптуры, приемами выполнения работ в различных материалах.

Знания, полученные в процессе выполнения академических заданий, являются первым этапом достижения декоративной пластики малых форм. Практика выполнения академических работ дает возможность освоить исполнительское мастерство, приобрести способность решать сложные художественные задачи с правильным применением полученных знаний и приобретенного опыта в пластическом моделировании, оптимально использовать приёмы и инструменты (стеки, проволочные петли) в работе с глиной, пластилином, воском.

Сложность воплощения скульптурных замыслов обусловлена тем, что произведения этого вида искусства объемны и работать приходится с

³⁶ Рис. 1-10, 13 – работы студентов Института традиционного прикладного искусства; фото автора.

пространственной конструктивной формой. Создавая композиции с включением сложных изображений людей, животных, птиц, элементов растительного мира, объектов окружающей среды, архитектурных сооружений, скульптор работает с предметной, осязаемой формой.

Академическая скульптура в единении с декоративной пластикой малых форм позволяет освоить и приобрести такие профессиональные навыки, как умение моделировать форму, набирать массы в соответствии с количеством планов в изображении объектов, располагать предметы в условном и реальном пространстве. Требования этих дисциплин предполагают анализ формообразования, который способствуя развитию объёмно-пространственного и конструктивного мышления, позволяет создавать многоплановые, богатые по пластике творческие работы.

Дисциплина «Декоративная пластика малых форм» стоит в ряду предметов, составляющих профессиональный базис художников традиционного прикладного искусства, выполняющих объёмные пластические композиции с поэтапным усложнением, опорой на академически выверенный рисунок и точную передачу изображения, способствует освоению правил преобразования двухмерного изображения – в трёхмерное.

Работа скульптора требует развитого пространственного мышления. *Пространственное (объемное, трехмерное) мышление* – это процесс, при котором человек осознает пространственные характеристики объекта (размер, форму, взаимосвязь компонентов и местоположение) и мысленно совершает действия с этим объектом [9, с. 1]. Для развития пространственного мышления и умения выявлять характерные индивидуальные особенности создаваемых декоративных скульптур, необходимо установить гармоничные связи и отношения между объектами, расположенными в пространстве [8].

Программа дисциплины «Декоративная пластика малых форм» имеет многоплановую структуру, включающую разные по направленности задания, связанные не только с построением и стилизацией скульптурных изображений, характерных и для декоративных работ, дающих представление о способах трансформации академической формы в декоративную. Опыт практической деятельности в данной области помогает студентам освоить и понять условность декоративного пластического языка.

Уже первое задание – выполнение лепки розетки является начальным этапом общего процесса развития и формирования декоративного мышления. В задании заложен принцип создания декоративного объёмного изображения на основе реалистичной формы растительного мотива. В процессе работы над пластическим решением розетки необходимо:

- определить общие пропорции в предварительном рисунке;
- выявить геометрическую структуру розетки;
- сгруппировать близкие по расположению части в одно целое;
- найти пропорциональные соотношения плотности силуэта элементов рисунка по отношению к фоновым просветам;
- подчинить малые формы и детали главным;

- выявить линейную форму и силуэт рельефных объёмов.

Ритм и структура трехмерного изображения строятся на взаимодействии контраста плоскостей. В основе пластического решения розетки лежит реалистичная растительная форма, но решена она условным изобразительным языком, использующим обобщение и подчинение элементов изображения, чётко выраженную геометрическую структуру.

Работа с объемным изображением является сложной и предполагает несколько стадий, представляющих логическую, методически обоснованную последовательность – систему постепенно усложняющихся заданий (рис. 2, 3)

Рис. 2. Лепка растительной розетки. Этапы выполнения работы.

Задание по «Академической скульптуре и пластическому моделированию». 1 курс

Рис. 3. Лепка растений с натуры.

Задание по «Академической скульптуре и пластическому моделированию». 1 курс

малых форм» является трансформация объемно-пространственных скульптурных форм в условно-плоскостное, рельефное, или объемное изображение, на основе упорядоченных, ритмически организованных построений, которые свойственны орнаменту.

Практические занятия способствуют развитию глазомера, благоприятствуют формированию профессионального исполнительского мастерства. Для воплощения художественного замысла кроме технических и практических навыков, важно развитие собственного авторского видения и выработка исполнительского стиля.

Процесс обучения декоративной пластике малых форм, как и академической скульптуре, требует применения преподавателем профессиональных приемов и механизмов, способствующих освоению формообразования и создания объемных пластических изображений.

Сущностью содержания дисциплины «Декоративная пластика

объемно-пространственных, рельефное, или объемное изображение, на основе упорядоченных, ритмически организованных построений, которые свойственны орнаменту.

Орнамент – искусство ритма, смысловое содержание которого часто связано с назначением предметов, на которых он изображен. Композиционные структуры орнаментов имеют, прежде всего, декоративную направленность.

В основе орнамента лежит стилизация и трансформация природного мотива. Построение орнамента – отдельные ритмично повторяющиеся геометрические или природные мотивы. Декор, представляющий из себя сочетание элементов, часто использовался во внешнем оформлении изделий традиционного прикладного искусства. Орнаментальные композиции несли смысловую и символическую нагрузку, информацию, хранящую память об особенностях культурного развития народа [3]. Изучение классических традиционных видов орнаментов, таких как лента, фриз, сетка (рис 4, 5³⁷, 6³⁸) позволяет студенту понять принципы перехода от природного мотива, изображенного в рельефных орнаментах – к декоративно-художественной форме.

Рис. 4. Вид орнамента «Лента»

Рис. 5. Вид орнамента «Фриз»

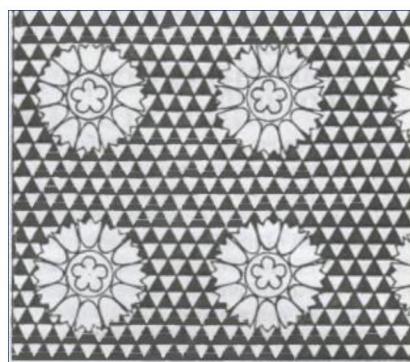

Рис. 6. Вид орнамента «Сетка»

³⁷ Рис. 4, 5 – Фокина Л.В. Учебное пособие. 3-е изд. Перераб. И доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 140.

³⁸ Фокина Л.В. Учебное пособие. 3-е изд. Перераб. И доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 145.

Орнаментальное искусство изначально основано на природных формах, в которых отбираются самые характерные, основополагающие элементы изображаемого мотива. В процессе создания орнамента несущественные детали не берутся во внимание и могут не изображаться.

Так, многосложные по структуре цветы могут быть упрощены до сочетания простых геометрических фигур в виде кругов или треугольных лепестков.

В процессе творческого поиска природная форма видоизменяется с применением условных линий в нечто новое, условное, декоративное. Ритм, различный масштаб элементов, плоскостность изображения придают выразительность орнаменту. Изначальная сложная форма растения обобщается до понятной геометрической, что дает возможность повторять элемент необходимое множество раз. Характерные для проектирования орнамента приёмы в полной мере применимы к созданию декоративных скульптур, рельефов, панно, при создании которых допустимы упрощения и геометризация формы. Используются также приёмы уплощения и структурирования фактурной пластики, отказ от деталей и подробностей, мешающих целостному восприятию изображаемого объекта [7].

Содержание заданий по декоративной пластике малых форм и их последовательность выстроены по принципу усложнения. В каждой последующей работе необходимо решать более сложные задачи: так, после задания по декоративному изображению простой розетки предлагается создание сложной растительной композиции. Затем выполняются фигуры птиц и животных (рис. 7), композиции, в состав которых входят изображения птиц и животных (рис. 8).

Для выполнения заданий необходимо знать конструкцию скелета, расположение мышц – все эти составляющие влияют на особенности формообразования [5, с. 178]. Анализ строения позволяет в дальнейшей переработке академической скульптурной формы в декоративную избежать серьёзных ошибок в построении изображаемых фигур.

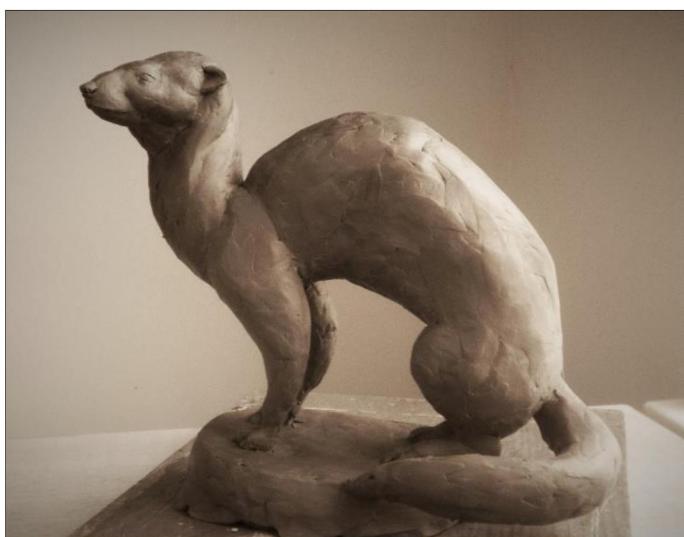

Рис. 7. Объёмное изображение животного.
Задание по декоративной пластике малых форм. 1 курс

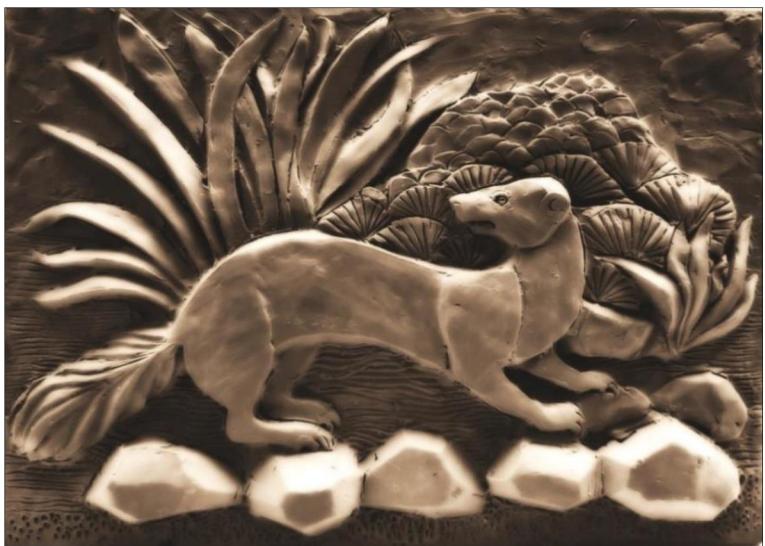

Рис. 8. Декоративное рельефное изображение животного. 1 курс

Одним из важнейших этапов в освоении принципов трансформации академической формы в декоративную, является задание по декоративному рельефному изображению птицы. На первом курсе студенты при выполнении задания «Рельеф птицы» изучают академический подход в работе с объемом, предполагающий прохождение при работе над скульптурной композицией несколько последовательных

и взаимообусловленных этапов (рис. 9).

Рис. 9. Рельеф птицы. Задание по «Академической скульптуре и пластическому моделированию». Этапы выполнения работы. 1 курс

Следующей стадией обучения является трансформация академической формы в декоративную. Создавая декоративную композицию, студенты используют знания, полученные по академической скульптуре: правила и этапы создания рельефа, законы композиции. При этом они учатся трансформации и стилизации формы, включению в композицию орнаментальных растительных мотивов, созданию целостного образа в

симметричной или асимметричной композиции. На рисунке 10 представлен пример студенческой декоративной композиции с птицей.

Создание декоративной композиции требует поэтапного решения задач в учебном процессе:

1. Изучение природной формы.

Для создания декоративной композиции необходимо, в первую очередь, изучить природную форму. Первым шагом на пути к созданию завершенного произведения становится сбор иллюстративного материала.

2. Изучение характерных особенностей птицы.

Чтобы изучить характерные особенности внешнего облика птицы делается несколько зарисовок, которые помогают понять структуру ее строения, соотношение пропорций, выявить основные конструктивные особенности. Например, у павлина – массивный хвост, длинная грациозная шея, небольшая голова, увенчанная хохолком. Все детали нужно изобразить сначала в академической манере, сделать набросок, зарисовку, которые послужат основой для работы над художественным образом, а затем путем трансформации и стилизации формы реалистичное изображение преобразовать в декоративное.

При стилизации преимущественно используется такой приём, как обобщение, иногда, через упрощение сложных форм, силуэтов, которые подчиняются структуре и ритмам задуманной композиции. Такие способы увеличивают декоративность объёмных и рельефных изображений. Стилизация природных форм выполняется в предварительных многочисленных поисковых эскизах, позволяющих сделать отбор наиболее выразительных вариантов декоративного решения. Характерным приёмом в декоративной стилизации изображения является отбор доминирующих элементов композиции, которые отражают главное в строении птицы, абстрагируясь от второстепенных деталей. Такой подход к декоративной стилизации даёт возможность создавать композиционную систему, выстроенную в единой ритмично организованной конструктивной структуре.

3. Создание целостной композиции.

Все части изображаемого должны стать единым композиционным целым. За основу берется изображение птицы, которое в итоге становится орнаментальным. Геометризацию формы необходимо увидеть и изучить, подчинить законам построения рельефа и правилам построения орнамента.

Орнаментальное искусство – искусство ритмически повторяющихся форм. На рисунке 10 видно, как ритмически решено изображение хвоста птицы. Каждое перо повторяет другое по характеру формы и способу декоративной стилизации: в центре – круг, символизирующий так называемый «павлиний глаз», по краям – окантовка из коротких повторяющихся линий, изображающих тонкие ворсинки перьев. Перья отличаются между собой только масштабом и наклоном. Самые крупные располагаются на первом плане, те, которые меньше – ближе к крыльям. Данный прием создает иллюзию пространства в рельефном изображении.

Рис. 10. Декоративное рельефное изображение птицы. 2 курс

Основой изображения является композиция и при работе над рельефом важно найти оптимальное соотношение объемных деталей и фона, создать выразительный силуэт, определить доминантные и второстепенные детали. Так, в декоративном изображении птицы, на первый план выступает крыло, которое ближе всего находится к зрителю, хвост, украшенный большим количеством декоративных деталей, особо тщательно проработана голова. Остальные детали: цветы на ветке и дальнее крыло становятся второстепенными.

4. Использование в одном пространстве флоральных и анималистических мотивов, которые обогащают друг друга.

Задача преподавателя – раскрыть все многообразие возможностей при работе над декоративной композицией,

многочисленные примеры которых дают классические произведения. Анализ исторического культурного наследия стимулирует создание собственных творческих работ. Отличным примером могут послужить скульптурные рельефы, выполненные одним из ведущих отечественных анималистов И.С. Ефимовым (рис. 11³⁹, 12⁴⁰).

Декоративная пластика малых форм требует чёткости, продуманности в выполнении каждого изобразительного элемента, работающего на целостность композиционного решения (рис. 13). За счет стилизации и обобщения форм скульпторы добиваются выразительности художественного образа [6, с.179].

³⁹ Иван Семёнович Ефимов (1878-1959): рекомендательный иллюстрированный библиографический указатель: к 135-летию со дня рождения / ГБУК г.Москвы «ЦУНБ им. Некрасова»; авт.-сост. Е.Н. Бычкова, ред.-библиогр. И.И. Доронина; конс. И подбор ил. И.И. Голицын. – Москва: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 2013. – С. 20.

⁴⁰ Иван Семёнович Ефимов (1878-1959): рекомендательный иллюстрированный библиографический указатель: к 135-летию со дня рождения / ГБУК г.Москвы «ЦУНБ им. Некрасова»; авт.-сост. Е.Н. Бычкова, ред.-библиогр. И.И. Доронина; конс. и подбор ил. И.И. Голицын. – Москва: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 2013. – С. 72.

Рис. 11. И.С. Ефимов. Волк и журавль. 1948 г.

Рис. 12. И.С. Ефимов. Лань с детенышем. 1950 г.

Рис. 13. Декоративное рельефное изображение растительной композиции.
2 курс

будущих художников традиционного профессиональные знания о методах переработки академической

На завершающем этапе работы студенты обращаются к таким художественным качествам, как эмоциональная выразительность, обобщенность, отточенность формы, которые составляют неотъемлемые характеристики произведений традиционного прикладного искусства.

В процессе выполнения учебных работ у студента расширяется спектр выразительных средств, используемых в создании композиции, вырабатывается чувство пластичности линии, возможности с её помощью выразить, движение, статику или динамику. Такие понятия, как сомасштабность, симметрия и асимметрия становятся средствами выражения при выполнении поставленных творческих задач. В результате выполнения сложных заданий, у прикладного искусства формируются

скульптурной формы в декоративную. Студенты не просто копируют природные формы, а при помощи выразительных средств условного языка пластики, движения линии, гармоничного сочетания элементов композиции передают красоту природных мотивов и заставляют её органично жить в образе произведения. Полученные знания и опыт способствуют проявлению таланта, творческой фантазии, художника, расширяют его кругозор, делают богаче его индивидуальный внутренний мир, дают импульс к дальнейшей самостоятельной деятельности.

Важная роль отводится образной выразительности, существенно влияющей на создание стилистически единого законченного гармоничного произведения. Целенаправленная практика работы со стилизацией изображения дает студентам возможность воплотить свои знания и навыки в дальнейшей профессиональной творческой деятельности.

Процесс обучения декоративной пластике малых форм, построенный на взаимосвязи базовых ключевых дисциплин, имеет обоснованно выстроенную, упорядоченную систему поэтапного освоения способов трансформации академической скульптурной формы в декоративную. Начиная с первых относительно простых, орнаментальных заданий и завершая многоплановыми пространственными композициями с включением сложных природных мотивов, студенты обретают опыт последовательного пошагового, овладения техникой лепки и усвоения приёмов видоизменения академических форм в декоративные. Задания, выполняемые будущими художниками традиционного прикладного искусства на занятиях скульптурой, позволяют им шаг за шагом развивать декоративное, творческое мышление, накапливать практический опыт.

Литература

1. Аширова А.А. Стилизация и трансформация природных форм: методические указания. – Бишкек: КРСУ, 2015 – 48 с.
2. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. – Москва: Искусство, 1977. – 464 с.
3. Голубева О.Л. Основы композиции. – Москва: Искусство, 2004. – 119 с.
4. Карапайева Н.Ф. Академическая скульптура: учебное пособие для бакалавров: направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Н.Ф. Карапайева; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 57 с.
5. Карапайева Н.Ф. Исторический анализ развития академической скульптуры: Монография. – Санкт-Петербург: ВШНИ (и), 2012. – 244 с.
6. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. – Москва: Академический проект, 2009. – 853 с.
7. Лантери Э. Лепка. – Москва: изд. В. Шевчук, 2006. – 336 с.
8. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – Москва: Искусство, 1982. – 578 с.

9. Наумова Л.В. Формирование пространственного мышления на уроках географии. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstvennogo-myshleniya-na> (дата обращения: 06.01.2023).

10. Ювелирное искусство народов России / Общ. ред. И.В. Шаталовой. – Ленинград: Художник РСФСР, 1974. – 352 с.

References

1. Ashirova A.A. Ctilizaciya i transformaciya prirodnyh form: metodicheskie ukazaniya. – Bishkek: KRSU, 2015 – 48 s.
2. Vasilenko V.M. Russkoe prikladnoe iskusstvo. – Moskva: Iskusstvo, 1977. – 464 s.
3. Golubeva O.L. Osnovy kompozicii. – Moskva: Iskusstvo, 2004. – 119 s.
4. Karatajeva N.F. Akademicheskaya skul'ptura: uchebnoe posobie dlya bakalavrov: napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly» / N.F. Karatajeva; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2016. – 57 s.
5. Karatajeva N.F. Istoricheskij analiz razvitiya akademicheskoy skul'ptury: Monografiya. – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2012. – 244 s.
6. Kashekova I.E. Izobrazitel'noe iskusstvo. – Moskva: Akademicheskij proekt, 2009. – 853 s.
7. Lanteri E. Lepka. – Moskva: izd. V. Shevchuk, 2006. – 336 s.
8. Moran A. de. Iстория декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – Moskva: Iskusstvo, 1982. – 578 s.
9. Naumova L.V. Formirovanie prostranstvennogo myshleniya na urokah geografii. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2022/12/03/formirovanie-prostranstvennogo-myshleniya-na> (data obrashcheniya: 06.01.2023).
10. Yuvelirnoe iskusstvo narodov Rossii / Obshch. red. I.V. Shatalovoj. – Leningrad: Hudozhnik RSFSR, 1974. – 352 s.