

УДК 743.611:745

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, и.о. проректора по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия), Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, А., e-mail: alut@list.ru

Utkin A.L., PhD in Pedagogy Acting Vice-Rector for Academic and Educational Work of the Higher school of folk arts (academy), member of the Union of artists of Russia, e-mail: alut@list.ru

Обзор монографии «Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения»

Review of the monograph «Plastic anatomy in higher education in the field of traditional artistic crafts: the content of training»

Аннотация: Статья представляет собой обзор монографии, посвященной концепции обучения пластической анатомии студентов, обучающихся традиционным художественным промыслам с учетом сущностных особенностей каждого вида этого искусства. Давая описание структуры монографии и краткое изложение ее содержания, автор отмечает практическую направленность и актуальность данного исследования. Подчеркивается, что монография раскрывает все этапы научного исследования от описания исторических предпосылок, теоретического обоснования до экспериментальной проверки гипотезы на практике и формулирования вывода.

Ключевые слова: монография, традиционные художественные промыслы, обучение дисциплине «Пластическая анатомия», профессиональное образование, содержание обучения.

Abstract: The article is a review of a monograph devoted to the concept of teaching artistic anatomy to students studying traditional artistic crafts, taking into account the essential features of each type of this art. Giving a description of the structure of the monograph and a summary of its contents, the author notes the practical orientation and relevance of the research presented in the monograph. It is emphasized that the monograph reveals all stages of scientific research from the description of historical prerequisites, theoretical justification to experimental verification of the hypothesis in practice and formulation of the conclusion.

Keywords: monograph, traditional artistic crafts, teaching the discipline «Plastic anatomy», vocational education, training content.

В представляющем обзоре рассматривается опубликованная в 2022 году монография Уткина А.Л. «Пластическая анатомия в высшем образовании в

области традиционных художественных промыслов: содержание обучения» (рис.1, 2⁶⁹). Ее научным редактором является доктор педагогических наук, профессор Александрова Н.М.

По определению Большого толкового словаря русского языка, монография представляет собой «научный труд, посвященный изучению одной темы, одного вопроса» [2]. Тема данной монографии – обучение пластической анатомии будущих художников традиционных художественных промыслов, а ее основная идея сформулирована в рамках научно-педагогической школы академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович: исследования в области традиционных художественных промыслов, определении особенного подхода в подготовке художников данного искусства с учетом специфики каждого его вида [3; 4].

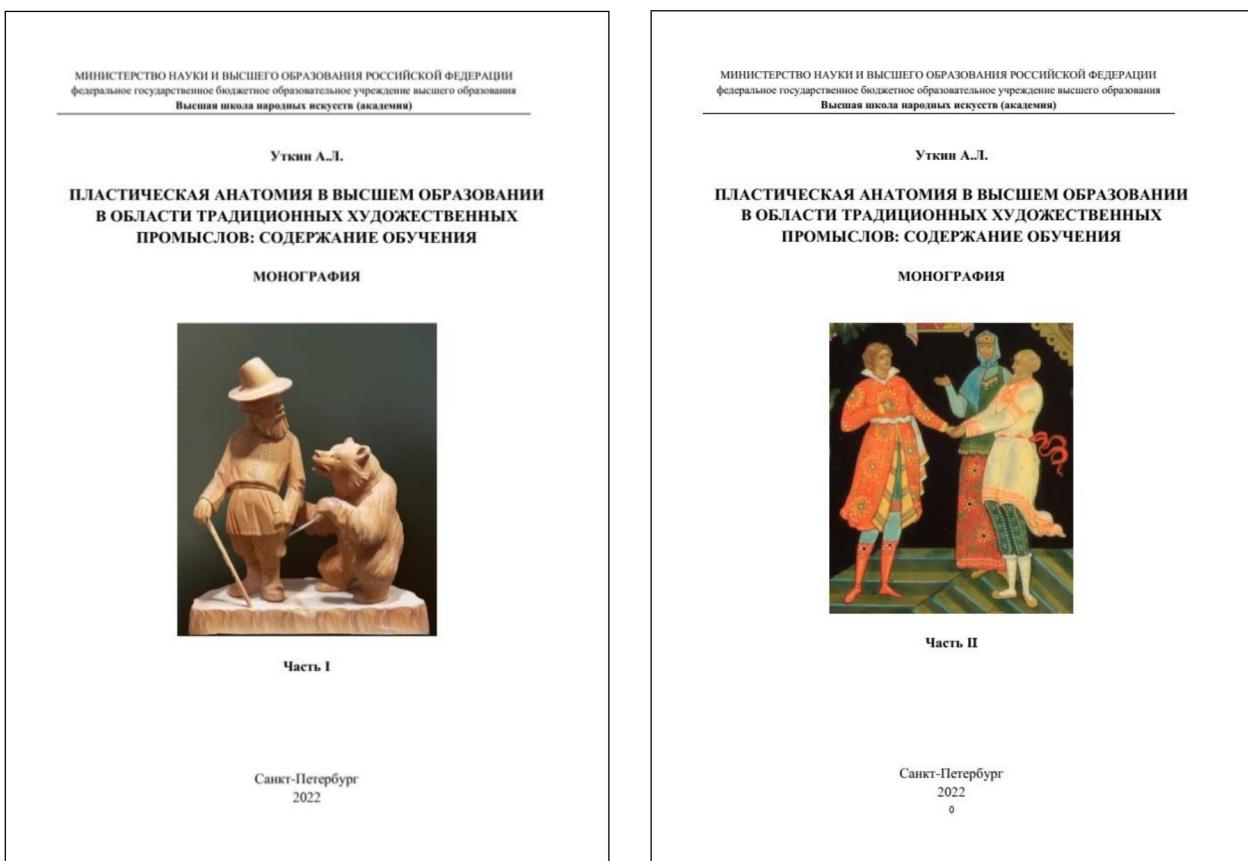

Рис. 1-2. Обложки издания Уткина А.Л.
«Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения». Части I, II

Монография основана на диссертационном исследовании автора, являющимся результатом многолетней педагогической деятельности в Высшей школе народных искусств (академии) [5]. Предпосылками для создания данного научного труда стало изучение сущности различных видов традиционных художественных промыслов, теории дидактики, обобщение собственного педагогического опыта.

⁶⁹ Рис. 1-2 – фото автора; обложки издания Уткина А.Л. «Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения».

В процессе работы над исследованием у автора была уникальная возможность преподавать пластическую анатомию будущим художникам традиционных художественных промыслов 7 направлений. Площадкой, где проводились исследования и проходили эксперименты на всех этапах, были Высшая школа народных искусств (академия) и ее филиалы: Мстерский институт лаковой миниатюры им. Ф.А. Модорова, Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, Богоявленский институт художественной резьбы по дереву. Живой процесс преподавания пластической анатомии давал возможность сравнивать, анализировать, проводить аналогии, обобщать и дифференцировать художественно-выразительные средства конкретных видов традиционных художественных промыслов, проводить педагогические эксперименты в группах студентов, обучающихся различным видам данного искусства.

В процессе преподавания у автора возник вопрос о том, должен ли курс пластической анатомии для студентов, обучающихся различным видам традиционных художественных промыслов, иметь некоторые особенности по сравнению с академическим подходом, и должна ли при обучении учитываться специфика художественно-выразительных средств различных видов данного искусства? Исследования, изложенные в данной монографии – попытка найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с обучением пластической анатомии в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов.

Монография состоит из двух частей, разбитых на главы, включает приложения, списки использованной литературы [6; 7]. В каждую главу входит ряд параграфов, раскрывающих различные стороны заявленной в главе темы. Первая часть посвящена теоретическому обоснованию и исследованию факторов, определяющих формирование содержания обучения пластической анатомии, вторая дает описание самого содержания обучения и педагогических условий его реализации.

Первая глава первой части монографии «Состояние обучения пластической анатомии в высшем художественном образовании в области» начинается с исторического анализа обучения пластической анатомии, от этапа ее зарождения как науки в качестве теоретической основы пластических искусств для реалистического изображения человека, и до становления ее в качестве учебной дисциплины в первых европейских академиях и в Санкт-Петербургской академии художеств. Рассматриваются формы обучения в традиционных художественных промыслах: «из-под руки», семейное, обучение в иконописных мастерских, подготовка мастеров в дореволюционных учебных заведениях: например, в школе ученичества с. Данилово (1829), Холуйском Софийском училище (1861), иконописной школе в Мстёре (1889), художественно-промышленных училищах – Школе народного искусства императрицы Александры Федоровны и Училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-Петербурге, в Строгановском училище технического рисования в Москве,

профессиональное образование советского периода от профшкол до профессионально-технических училищ.

Далее следует описание и анализ современного состояния обучения пластической анатомии. Данное исследование проводится на основе обзора современных учебных пособий, учебников, др. изданий по обучению пластической анатомии и сравнительного анализа учебной программной документации и учебной литературы 53 вузов Российской Федерации, где ведется подготовка художников по направлению 54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Автором подчеркивается, что на данном направлении подготовки в большинстве случаев это обучение дизайнера характера, и подготовка художников традиционных художественных промыслов проводится только в Высшей школе народных

Во второй главе монографии были определены методологические и теоретические обоснования обучения пластической анатомии в системе профессионального художественного образования в области традиционных художественных промыслов (комплексный, системный, регионально-исторический подходы) и принципы отбора содержания обучения (интеграции и дифференциации, целесообразности, вариативности, информационных технологий). В этой главе описаны и проанализированы средства обучения пластической анатомии, изложены результаты исследования особенностей художественно-выразительных средств отдельных видов традиционных художественных промыслов, применяемых при изображении человека и животных.

В результате проведенных исследований автор приходит к выводу, что содержание обучения пластической анатомии должно учитывать специфику конкретных видов традиционного прикладного искусства, и на основании анализа художественно-выразительных средств дифференцирует содержание обучения пластической анатомии по четырем модулям, таким как:

1) объемно-скulptурный модуль (для студентов, обучающихся косторезному искусству, художественной резьбе по дереву, ювелирному искусству и др.);

2) миниатюрный живописно-плоскостной модуль (для студентов лаковой миниатюрной живописи всех направлений: Палехской, Мстерской, Холуйской, Федоскинской);

3) декоративный живописно-плоскостной модуль (для обучающихся декоративной росписи по дереву, металлу, ткани);

4) текстильно-орнаментальный модуль (для обучающихся художественной вышивке, художественному кружевоплетению и т.д.)

Содержание обучения по каждому из модулей состоит из инвариантной (универсальной, общей для всех), и вариативной (специфичной для каждого модуля) частей. В содержание инвариантной части дисциплины «Пластическая анатомия» входит информация об устройстве тел человека и животных в целом, базовые понятия о форме тела, его конструкции,

пропорциях, визуальных изменениях формы в зависимости от ракурса и движения. Вариативная часть содержания дисциплины «Пластическая анатомия» представляет собой специально разработанный комплекс заданий, средств и методик обучения, учитывающих особенности конкретных видов традиционных художественных промыслов, с различным соотношением разделов и тем.

В монографии обоснованы связи дисциплины «Пластическая анатомия» с другими дисциплинами профессионального и общепрофессионального циклов, определены общие с ними разделы и темы, понятийное поле, практические задания. Таким образом, дисциплина «Пластическая анатомия» образована междисциплинарным взаимодействием и является результатом интеграции двух разделов: для всех видов традиционного прикладного искусства (инвариантная часть) и по видам традиционного прикладного искусства (вариативная). Эти признаки дали основание утверждать, что обучение пластической анатомии бакалавров в конкретных видах традиционного прикладного искусства – это обучение метадисциплине «Пластическая анатомия» [1, с. 121].

Во второй части монографии «Модель содержания обучения пластической анатомии в системе высшего образования в конкретных видах традиционных художественных промыслов» речь идет о практической разработке содержания обучения пластической анатомии. В первой главе представлена модель разработанного содержания обучения пластической анатомии с учетом специфики различных видов традиционных художественных промыслов, представляющая собой концепцию обучения пластической анатомии, куда вошли цель и задачи формирования содержания, компоненты содержания обучения пластической анатомии с учетом специфики различных видов традиционных художественных промыслов и дидактические условия ее реализации, учебно-методический комплекс, применяемый при обучении пластической анатомии, методы и средства обучения содержанию пластической анатомии, методика обучения пластической анатомии.

Во второй главе второй части «Внедрение модели содержания обучения пластической анатомии для подготовки художников-бакалавров традиционных художественных промыслов» были определены организационно-педагогические условия реализации модели содержания обучения пластической анатомии с учетом специфики различных видов традиционных художественных промыслов, дано описание хода и результатов экспериментальной работы по внедрению модели дифференцированного содержания обучения пластической анатомии.

Монография завершается приложением, где размещена рабочая программа по пластической анатомии с описанием заданий, примерами анатомических рисунков студентов, выполненных как в аудитории, так и самостоятельно.

Автор определяет цель обучения пластической анатомии будущих бакалавров традиционного прикладного искусства, как выполнение на высоком художественном уровне творческих проектов и выпускных квалификационных работ (чьи фотографии размещены на заключительных страницах монографии).

Таким образом, в монографии отражены «особенности обучения пластической анатомии, проведен отбор содержания обучения согласно изобразительной специфике конкретных видов традиционных художественных промыслов, дано научное обоснование обучения пластической анатомии и ее взаимосвязи с дисциплинами общепрофессионального и профессионального циклов» [6, с. 5]. Многоаспектное освещение проблемы обучения пластической анатомии в современных условиях, рассмотренное в монографии, актуально, и может быть рекомендовано преподавателям художественных общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, а также аспирантам и студентам – будущим художникам традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Александрова Н.М. Интеграция и дифференциация в разработке теории профессионального образования в области традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 4 (39). – С. 116-125. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-16.pdf (дата обращения: 28.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-116-125 EDN: QONJRR
2. Большой толковый словарь русского языка: А-Я / РАН. Институт лингвистических исследований; составитель, главный редактор кандидат филологических наук С.А. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1534 с.
3. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 2 (28). – С. 56-66. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 20.01.2023). DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00028 EDN: JJFMRJ
4. Максимович В.Ф. Специфика эстетики традиционных художественных промыслов / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (дата обращения: 06.01.2023). EDN: EHXXVL
5. Уткин А.Л. Содержание обучения пластической анатомии в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук;

специальность 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) / Уткин Александр Львович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – 208с.

6. Уткин А.Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: Монография в 2-х частях. Ч. I / А.Л Уткин; Высшая школа народных искусств (академия); под научной редакцией Н.М. Александровой – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 84 с.

7. Уткин А.Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов: содержание обучения: Монография в 2-х частях. Ч. II / А.Л Уткин; Высшая школа народных искусств (академия); под научной редакцией Н.М. Александровой – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 100 с.

References

1. Aleksandrova N.M. Integraciya i differenciaciya v razrabotke teorii professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 4 (39). – S. 116-125. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-16.pdf (data obrashcheniya: 28.01.2023). DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-116-125 EDN: QONJRR
2. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo jazyka: A-YA / RAN. Institut lingvisticheskikh issledovanij; sostavitel', glavnij redaktor kandidat filologicheskikh nauk S.A. Kuznecov. – Sankt-Peterburg: Norint, 1998. – 1534 s.
3. Vanyushkina L.M., Tihomirov S.A. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V.F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya harakteristika // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashcheniya: 20.01.2023). EDN: JJFMRJ
4. Maksimovich V.F. Specifika estetiki tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4 (43). – S. 60-66. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-15.pdf (data obrashcheniya: 06.01.2023). EDN: EHXXVL
5. Utkin A.L. Soderzhanie obucheniya plasticheskoy anatomii v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk; special'nost' 5.8.7. Metodologiya i tekhnologiya professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki) / Utkin Aleksandr L'vovich. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2021. – 208s.
6. Utkin A.L. Plasticheskaya anatomiya v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: soderzhanie obucheniya: Monografiya v 2-h chastyah. CH. I / A.L Utkin; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); pod nauchnoj redakcijei N.M. Aleksandrovoj – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – 84 s.

7. Utkin A.L. Plasticeskaya anatomiya v vysshem obrazovanii v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: soderzhanie obucheniya: Monografiya v 2-h chastyah. Ch. II / A.L Utkin; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (akademiya); pod nauchnoj redakciej N.M. Aleksandrovoj – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2022. – 100 s.